

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ .

ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

Кафедра станковой живописи

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И.А.Федоричева

19.08. 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОМПОЗИЦИЯ

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 50.03.02 Изящные искусства

Профиль - Скульптура

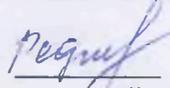
Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2019 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Очная				Форма контроля	Заочная									
				Лекции, часов	Инд. занятия	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..		Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Контрольная работа	Форма контроля	
1	1,2	300/ 10,0	210			210	90	Диф. зачет (1) Экзамен (2)	1	1,2	300/ 10,0	58			58	242		Диф. зачет (1) Экзамен (2)
2	3,4	336/ 10,0	246			246	90	Диф. зачет (3) Экзамен (4)	2	3,4	336/ 10,0	54			54	282		Диф. зачет (3) Экзамен (4)
3	5,6	406/ 10,0	316			316	90	Диф. зачет (5) Курсовая работа (6)	3	5,6	406/ 10,0	56			56	350		Диф. зачет (5) Курсовая работа (6)
4	7	218/ 5,0	170			170	48	Экзамен (7)	4	7	218/ 5,0	34			34	184		Экзамен (7)
Всего		1260/ 35,0	924			924	318	Экзамен	Всего		1188/ 33,0				192	1068		Экзамен

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

Программу разработал А.А. Редькин, профессор кафедры, А.Б. Елизаров, преподаватель кафедры станковой живописи.

Рассмотрено на заседании кафедры станковой живописи (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ имени М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 26.08. 2019 г. Зав. кафедрой О.Н. Безуглый

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Композиция» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО, уровень бакалавриата) и адресована студентам 1-4 курсов направления подготовки 50.03.02 Изысканные искусства ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой станковой живописи.

Курс для студентов по направлению подготовки «Скульптура» проводится для обеспечения качественного уровня академического образования, которое даст возможность подготовить студентов к активной творческой деятельности. Программа разработана в соответствии с принципами от простого к сложному, от эмоционального к аналитически-логическому, от общего к деталям и к обобщению.

Предметом изучения учебной дисциплины являются построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером, назначением и во многом определяющее его восприятие.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме: просмотра и анализа работ студентов.

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачёта в (I, III, V семестрах), курсовая работа (VI семестр) и экзамен (II, IV, VII семестр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 35,0 зачетных единицы, 1260 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 942 для очной формы обучения и 192 часа для заочной формы обучения, самостоятельная работа - 318 часов для очной формы обучения и 1068 часов для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Композиция» является приобретение студентами навыков и приемов работы в создании декоративных композиций; Расширение кругозора, воспитание интереса и понимания значения изобразительного, декоративно-прикладного искусства и ремесла; Расширение возможностей выпускников в профессиональной самореализации; подготовка бакалавров высокого профессионального уровня, свободно владеющих средствами изобразительного языка и творческими способностями; подготовка студентов к методически грамотной профессиональной деятельности в сфере изобразительного искусства, к поиску, созданию и применению новшеств в творческом процессе для решения профессиональных задач; Формирование художественного восприятия предметной среды

Задачи дисциплины:

Освоение теоретических основ композиции;

Освоение терминологии художественного процесса и композиции.

Развитие навыков анализа, синтеза, стилизации, типизации и формообразования.

Развитие навыков изобразительной и проектной деятельности.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Композиция» относится к вариативной части. Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплин «Скульптура», «Рисунок», «Техника и технология скульптурных материалов» и «Пластическая анатомия», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Композиция».

Изучение дисциплины «Композиция» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «Скульптура», «Техника и технология скульптурных материалов».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 50.03.02 Изящные искусства.

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК - 1	способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК - 3	способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
ОК - 7	способность к самоорганизации и самообразованию

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК - 2	способность к проведению стандартного исследования в определенной области искусствознания
ОПК - 3	способностью к применению стандартизованных искусствоведческих технологий, позволяющих осуществлять решения типовых задач в различных областях профессиональной практики
ОПК - 6	способностью к диагностике и характеристике творческих процессов, различных видов деятельности индивидов и групп на основе типовых методов

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК - 4	способностью к проведению стандартного исследования в определенной области искусствознания
ПК - 7	способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны **знать**:

- методологию проработки формы на основе комплексных знаний в контексте академического рисунка, основ композиции и пластической анатомии.

Овладев курсом, студенты должны **уметь**:

- создавать художественно – промышленные изделия, обладающие эстетической ценностью;
- разрабатывать и проектировать художественные или промышленные объекты;
- создавать декоративные композиции и предметы интерьера из дерева и глины;

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов								
	очная форма					заочная форма			
	всего	в том числе				всего	в том числе		
		о	л	п	ин д		с.р.	л	п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I Орнамент из природных форм (I семестр)									
Тема 1. Орнамент из природных форм (цветы, листья, ветки) на передачу образа (рельеф).	68		48		20	24		24	
Тема 2. Эскиз медали (рельеф).	76		54		22	120			120
Всего по I разделу	144		102		42	144		24	120
Раздел II Декоративная пластика (II семестр)									
Тема 3. Декоративный натюрморт.	72		48		24	132			132
Тема 4. Рельеф на тему «Архитектура Луганска».	80		56		24	24		24	
Всего по II разделу	156		108		48	156		24	132
Всего по I и II разделам	300		210		90	300		58	242
Раздел III Геометрический орнамент (III семестр)									
Тема 5. Геометрический орнамент, фриз, розетка, филёнка.	68		48		20	22		22	
Тема 6. Композиция из трёх, пяти геометрических тел.	76		54		22	122			122
Всего по III разделу	144		102		42	144		22	122
Раздел IV Архитектурные элементы (IV семестр)									
Тема 7. Растительный орнамент к архитектурному сооружению. Горельеф.	48		36		12	52			52
Тема 8. Архитектурные элементы.	48		36		12	32		32	
Тема 9. Въездной знак в город, населенный пункт.	48		36		12	54			54
Тема 10. Стела, обелиск (макет).	48		36		12	54			54
Всего по IV разделу	192		144		48	192		32	160
Всего по III и IV разделам	336		246		90	336		54	282
Раздел V Круглая скульптура фигуры человека (V семестр)									
Тема 11. Человек в движении (рельеф)	54		40		12	76			76
Тема 12. Портрет, компоновка, характер, психологическое состояние (круглая скульптура).	62		48		14	24		24	
Тема 13. Труд (круглая скульптура).	64		48		16	78			78
Всего по V разделу	178		136		42	178		24	154
Раздел VI Скульптура в пространственной среде (VI семестр)									
Тема 14. Парковая скульптура (круглая скульптура).	76		60		16				
Тема 15. Проект памятника, деятелю, событию (круглая).	76		60		16	32		32	
Тема 16. Композиция на свободную тему с привязкой к архитектуре (круглая скульптура).	76		60		16				
Всего по VI разделу	228		180		48	228		32	196
Всего по V и VI разделам	406		316		90	406		56	350

Раздел VII Эскиз монументальной скульптуры (VII семестр)								
Тема 17. Эскиз фонтана с макетом.	64		50		14	90		90
Тема 18 Эскиз мемориального памятника.	76		60		16	34	34	
Тема 19. Композиция на свободную тему.	78		60		18	94		94
Всего по VII разделу	218		170		48	218	34	184
Всего часов по дисциплине	1260		942		318	1260	192	1068

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. ОРНАМЕНТ ИЗ ПРИРОДНЫХ ФОРМ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Орнамент из природных форм (цветы, листья, ветки) на передачу образа (рельеф).

Ознакомить с основами академической лепки.

Дать представление о возможности и способе использования природной структуры при решении творческой задачи.

Передать композиционную организацию пространства, пропорции, ритм, характерное соотношение объёмов и масс.

Ознакомиться с пластическими особенностями скульптурной формы.

Определить композиционное решение, наметить характер, принцип одновременного прерывания рисунка, а так же его нескончаемость.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: скульптурный пластилин

Размер: 150x500 мм.

Тема 2. Эскиз медали (рельеф).

Изучить законы и принципы построения рельефа на плоскости, в котором изображение выступает над плоскостью фона менее чем на половину своего объёма;

Получить понятие о сокращении глубинных измерений и построении пространственных планов. Создать выразительное композиционное решение медали.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: Материал: деревянная основа, скульптурный пластилин.

Размер: 100 мм.

РАЗДЕЛ 2. ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАСТИКА (II СЕМЕСТР)

Тема 3. Декоративный натюрморт (рельеф).

Определить композиционное решение натюрморта из предметов быта. Передать соотношение предметов по характеру форм в одно целое композиционное решение.

Выполнить грамотно композицию используя конкретное количество предметов, а так же выбрать творчески соразмерность отдельно каждого предмета по отношению к единому.

Дать представление о скульптурной форме, конструктивных и пластических особенностях её построения на плоскости

Изучить формообразующую структуру с целью создания декоративной композиции натюрморта из предметов быта.

Освоить метод преобразования объёмной формы в декоративную композицию.

Материал: деревянная основа, скульптурный пластилин.

Размер: 500 x 500 мм.

Тема 4. Рельеф на тему «Архитектура Луганска».

Изучение основ архитектуры, понимание архитектоники и ее составляющих. Используя приобретенные знания уметь определять архитектурный образ его «язык».

Грамотно выполнить архитектурную деталь (капитель, кронштейн или консоль, замковый камень и т.п.) соблюдая четкие требования по направлению функциональности применяемые в сооружениях (форма, масса, конструкция стандарты). Найти оригинальное композиционное решение темы.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: деревянная основа, скульптурный пластилин.

Размер: 500 x 400 мм.

РАЗДЕЛ 3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ОРНАМЕНТ (III СЕМЕСТР)

Тема 5 Геометрический орнамент, фриз, розетка, филёнка.

Передача ритмичности ленточного орнамента, схемы построения и соотношения модулей из которых может состоять геометрический орнамент.

Определить композиционное решение, наметить характер, принцип одно временного прерывания рисунка, а также его нескончаемость.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: деревянная основа, скульптурный пластилин.

Размер: 150x500 мм.

Тема 6 Композиция из трёх, пяти геометрических тел.

Передача соотношение геометрических тел разных по пропорциям и характеру форм. Найти схему соединения разных по характеру форм в одно целое композиционное решение.

Выполнить грамотно композицию используя конкретное количество предметов, а также выбрать творчески соразмерность отдельно каждого предмета по соотношению к единому.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: деревянная основа, скульптурный пластилин.

Высота: 400 мм.

РАЗДЕЛ 4 АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (IV СЕМЕСТР)

Тема 7 Растительный орнамент к архитектурному сооружению. Горельеф.

Изучение особенностей характерных для создания декоративного растительного орнамента в сочетании общей стилистики с объектом (архитектура).

Определить конкретный архитектурный стиль на основе которого не обходимо создать композиционный орнамент используя природу растительного мира.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: деревянная основа, скульптурный пластилин.

Размер: 150x500 мм.

Тема 8 Архитектурные элементы.

Изучение основ архитектуры, понимание архитектоники и ее составляющих. Используя приобретенные знания уметь определять архитектурный образ его «язык».

Грамотно выполнить архитектурную деталь (капитель, кронштейн или консоль, замковый камень и т.п.) соблюдая четкие требования по направлению функциональности применяемые в сооружениях (форма, масса, конструкция стандарты). Найти оригинальное композиционное решение выбранного элемента.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: скульптурный пластилин.

Размер: 250x400 мм.

Тема 9 Въездной знак в город, населенный пункт.

Решение образа архитектурного объекта. Подобрать характер шрифта для названия определенного города. Учесть конкретную дорожно – транспортную ситуацию на месте возведения вышеуказанного объекта.

Используя средства скульптурной пластики грамотно создать читабельность построения слова (образ) с названием города.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: скульптурный пластилин.

Размер: 300x200 мм.

Тема 10. Стела, обелиск(макет).

Изучение направления в архитектуре называемые «мемориалом». На примерах работ известных авторов, придумать или создать собственную композицию стелы или обелиска.

Грамотно использовать требования пластического решения монументальной скульптуры при выполнении композиции.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: скульптурный пластилин.

Высота: 600x300 мм.

РАЗДЕЛ 5 КРУГЛАЯ СКУЛЬПТУРА ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА (V СЕМЕСТР)

Тема 11. Человек в движении (рельеф).

Раскрыть пластическую динамику человеческого тела, а так же понять моторику фигуры.

Создать выразительное композиционное решение, раскрыть характер действия с помощью динамики фигуры.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: деревянная основа, скульптурный пластилин.

Размер: 300x400 мм.

Тема 12. Портрет компоновка, характер, психологическое состояние (круглая скульптура)

Воплотить образ портретируемого и раскрыть через композиционное решение статус, положение и род деятельности человека.

Четко определить характерные особенности портретируемого, точно передать пластическую анатомию живой модели, а так же найти фактурное решение поверхности скульптуры.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: скульптурный пластилин, стальной каркас.

Высота: 400 мм.

Тема 13. Труд круглая скульптура.

Передать образ человека труда в повседневной жизни, подобрать интересующую профессию и раскрыть ее смысл через движение человека.

Выполнить грамотно композицию используя конкретные аксессуары той или иной профессии. Найти выразительное движение фигуры человека, которая в полной мере раскрывает суть трудовой деятельности.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: скульптурный пластилин, стальной каркас.

Высота: 400 мм.

РАЗДЕЛ 6 СКУЛЬПТУРА В ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ (VI СЕМЕСТР)

Тема 14. Парковая скульптура (круглая скульптура).

Изучить особенности характерные для создания декоративно – прикладного искусства, а именно принципы воплощения садово – парковой скульптуры.

Определить среду, объект используя его особенности, учитывая площадь территории где проектируется установка данной композиции (отход, подход зрителя). Выбрать актуальную тему которая соответствует духу времени и вкусовым предпочтениям общества.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: скульптурный пластилин, стальной каркас.

Размер: 400 мм.

Тема 15. Проект Памятника деятелю, событию (круглая скульптура).

Собрать иллюстративный, документально архивный материал по данной теме задания выдающегося деятеля или события на выбор студента.

Широко раскрыть суть темы через композиционные средства выражения используя пластический язык монументальной скульптуры. При этом сохранить целостность образа. Уделить особое внимание к архитектурной привязке, местности.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: скульптурный пластилин, стальной каркас.

Размер: 400 мм.

Тема 16. Композиция на свободную тему с привязкой к архитектуре (круглая скульптура).

Раскрыть как можно свободнее тему на выбор автора (студента), но при этом учесть ее актуальность.

Используя приобретенные знания и навыки работы с архитектурными объектами, грамотно вписать композицию в стилистику сооружения или ансамбля.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: скульптурный пластилин, стальной каркас.

Размер: 400 мм.

РАЗДЕЛ 7 ЭСКИЗ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЫ (VII СЕМЕСТР)

Тема 17. Эскиз фонтана с макетом.

Понять архитектонику и типы конструкции, виды фонтанов. Отличать их особенности по характеру сооружений. Фонтаны делятся на три основных вида:

- 1) Фонтан с ниспадающей водой;
- 2) Фонтан бьющей струи;
- 3) Комбинированный.

На основе изученного технически, эстетического аспекта фонтана придумать композицию, обязательно учесть его конструктивную особенность при этом создать художественный единый образ.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: скульптурный пластилин, стальной каркас

Размер: 300x400 мм.

Тема 18. Эскиз мемориального памятника.

Выполнить поставленные требования монументальной скульптуры, соблюсти специфику композиционного решения мемориального комплекса.

Определиться с конкретной темой которая является исторически весомой и несет не только памятный образ, но и високо моральный пасыл будущему поколению. Выбрать локальные средства выражения образа.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: скульптурный пластилин, стальной каркас.

Высота: 500 мм.

Тема 19. Композиция на свободную тему.

Решить непосредственно актуальные проблемы социокультурного пространства. Через призму изобразительного искусства, а также авторского решения создать скульптурное произведения.

Выполнить грамотно композицию используя выше наработанный опыт, применить разные техники выполнения, ставя упор на локальность и глубину образа.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: скульптурный пластилин, стальной каркас
Высота: 400 мм.

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в качестве выполненных практических заданий.

СР включает следующие виды работ:

- продолжение работы над аудиторными занятиями, самостоятельное решение поставленных задач;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- подготовка к практическим занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение тематических заданий, вынесенных на самостоятельную работу;
- подготовка к экзамену.

Цель исполнения самостоятельной работы: формирование у студента опыта творческой деятельности, закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. ОРНАМЕНТ ИЗ ПРИРОДНЫХ ФОРМ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Орнамент из природных форм (цветы, листья, ветки) на передачу образа (рельеф).

Ознакомить с основами академической лепки.

Дать представление о возможности и способе использования природной структуры при решении творческой задачи.

Передать композиционную организацию пространства, пропорции, ритм, характерное соотношение объёмов и масс.

Ознакомиться с пластическими особенностями скульптурной формы.

Определить композиционное решение, наметить характер, принцип одновременного прерывания рисунка, а так же его нескончаемость.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: скульптурный пластилин

Размер: 150x500 мм.

Термины: орнамент, композиция, плинт, щит, моделировка, нюанс, ритм, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пластика.

Выполнить: растительный орнамент. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [4. 5. 8. 11. 15.]

Тема 2. Эскиз медали (рельеф).

Изучить законы и принципы построения рельефа на плоскости, в котором изображение выступает над плоскостью фона менее чем на половину своего объёма;

Получить понятие о сокращении глубинных измерений и построении пространственных планов. Создать выразительное композиционное решение медали.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: Материал: деревянная основа, скульптурный пластилин.

Размер: 100 мм.

Термины: акцент, композиция, линия, моделировка, нюанс, перспектива, ритм, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пластика.

Выполнить: Эскиз на данную тему. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [1. 4. 5. 8. 11. 15.]

РАЗДЕЛ 2. ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАСТИКА (II СЕМЕСТР)

Тема 3. Декоративный натюрморт (рельеф).

Определить композиционное решение натюрморта из предметов быта. Передать соотношение предметов по характеру форм в одно целое композиционное решение.

Выполнить грамотно композицию используя конкретное количество предметов, а так же выбрать творчески соразмерность отдельно каждого предмета по соотношению к единому.

Дать представление о скульптурной форме, конструктивных и пластических особенностях её построения на плоскости

Изучить формообразующую структуру с целью создания декоративной композиции натюрморта из предметов быта.

Освоить метод преобразования объёмной формы в декоративную композицию.

Материал: деревянная основа, скульптурный пластилин.

Размер: 500 x 500 мм.

Термины: акцент, композиция, линия, моделировка, нюанс, перспектива, ритм, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пластика.

Выполнить: Эскиз на данную тему. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [1. 4. 5. 8. 11. 15.]

Тема 4. Рельеф на тему «Архитектура Луганска».

Изучение основ архитектуры, понимание архитектоники и ее составляющих. Используя приобретенные знания уметь определять архитектурный образ его «язык».

Грамотно выполнить архитектурную деталь (капитель, кронштейн или консоль, замковый камень и т.п.) соблюдая четкие требования по направлению функциональности применяемые в сооружениях (форма, масса, конструкция стандарты). Найти оригинальное композиционное решение темы.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: деревянная основа, скульптурный пластилин.

Размер: 500 x 400 мм.

Термины: акцент, композиция, линия, моделировка, нюанс, перспектива, ритм, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пластика.

Выполнить: Эскиз на данную тему. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [1. 4. 5. 8. 11. 15.]

РАЗДЕЛ 3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ОРНАМЕНТ (III СЕМЕСТР)

Тема 5. Геометрический орнамент фриз, розетка, филенка.

Передача ритмичности ленточного орнамента, схемы построения и соотношения модулей из которых может состоять геометрический орнамент.

Определить композиционное решение, наметить характер, принцип одно временного прерывания рисунка, а так же его нескончаемость.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: скульптурный пластилин

Размер: 150X500 мм.

Термины: акцент, композиция, линия, моделировка, нюанс, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, симметрия.

Выполнить: Геометрический орнамент. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

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 6. Композиция из трех, пяти геометрических тел.

Передать соотношение геометрических тел разных по пропорциям и характеру форм. Найти схему соединения разных по характеру форм в одно целое композиционное решение.

Выполнить грамотно композицию используя конкретное количество предметов, а так же выбрать творчески соразмерность отдельно каждого предмета по отношению к единому.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: скульптурный пластилин

Высота: 400 мм.

Термины: акцент, композиция, линия, моделировка, нюанс, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, симметрия, геометрия.

Выполнить: Композицию из трёх, пяти геометрических тел. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

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]

РАЗДЕЛ 4 АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (IV СЕМЕСТР)

Тема 7. Растительный орнамент к архитектурному сооружению. Горельеф.

Изучение особенностей характерных для создания декоративного растительного орнамента в сочетании общей стилистики с объектом (архитектура).

Определить конкретный архитектурный стиль на основе которого не обходимо создать композиционный орнамент используя природу растительного мира.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: скульптурный пластилин

Размер: 150X500 мм.

Термины: акцент, композиция, моделировка, нюанс, каркас, архитектурный стиль, перспектива, ритм, орнамент, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, форма, силуэт, пространство, геометрия.

Выполнить: Растительный орнамент к архитектурному сооружению в пластилине. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [5; 4; 3]

Тема 8. Архитектурные элементы.

Изучение основ архитектуры, понимание архитектоники и ее составляющих. Используя приобретенные знания уметь определять архитектурный образ его «язык».

Грамотно выполнить архитектурную деталь (капитель, кронштейн или консоль, замковый камень и т.п.) соблюдая четкие требования по направлению функциональности применяемые в сооружениях (форма, масса, конструкция, стандарты). Найти оригинальное композиционное решение выбранного элемента.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: скульптурный пластилин

Размер: 250X400 мм.

Термины: архитектура, композиция, моделировка, нюанс, капитель, кронштейн, консоль, замковый камень, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, форма, масса, стандарты, перспектива.

Выполнить: Архитектурный элемент в пластилине. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [5; 4; 3]

Тема 9. Въездной знак в город населенный пункт.

Решение образа архитектурного объекта. Подобрать характер шрифта для названия определенного города. Учесть конкретную дорожно – транспортную ситуацию на месте возведения вышеуказанного объекта.

Используя средства скульптурной пластики грамотно создать читабельность построения слова (образ) с названием города.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: скульптурный пластилин

Размер: 300X200 мм.

Термины: акцент, композиция, линия, въездной знак, моделировка, нюанс, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, каркас, масса, силуэт, пространство, симметрия, асимметрия, геометрия.

Выполнить: Эскиз въездного знака в город в пластилине. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [5; 4; 3]

Тема 10. Стела, обелиск (макет).

Изучение направления в архитектуре называемые «мемориалом». На примерах работ известных авторов, придумать или создать собственную композицию стелы или обелиска.

Грамотно использовать требования пластического решения монументальной скульптуры при выполнении композиции.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: скульптурный пластилин

Высота: 600X300 мм.

Термины: абелиск, стела, композиция, моделировка, нюанс, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, каркас, масса, форма, силуэт, пространство, перспектива, симметрия, асимметрия, геометрия.

Выполнить: Макет стелы, обелиска в пластилине. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [5; 4; 3]

РАЗДЕЛ 5. КРУГЛАЯ СКУЛЬПТУРА ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА (V СЕМЕСТР)

Тема 11 Человек в движении (рельеф).

Раскрыть пластическую динамику человеческого тела, а так же понять моторику фигуры.

Создать выразительное композиционное решение, раскрыть характер действия с помощью динамики фигуры.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: деревянная основа

Размер: 300X400 мм.

Термины: конструкция, каркас, композиция, пластика, моделировка, пластическая анатомия, перспектива, ритм, динамика, статика, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, форма, силуэт, пространство, перспектива.

Выполнить: Эскиз фигуры человека в движении. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 78-82; 7 ; 8 – С. ; 4 – С. 3- 64]

Тема 12. Портрет, компоновка, характер, психологическое состояние (круглая скульптура)

Вплотить образ портретируемого и раскрыть через композиционное решение статус, положение и род деятельности человека.

Четко определить характерные особенности портретируемого, точно передать пластическую анатомию живой модели, а так же найти фактурное решение поверхности скульптуры.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: скульптурный пластилин, стальной каркас

Высота: 400 мм.

Термины: композиция, портрет, моделировка, перспектива, ритм, пластическая анатомия, набросок, эскиз, детализация, скульптура, объем, масса, конструкция, каркас, форма, силуэт, пространство, перспектива.

Выполнить: Эскиз скульптурного портрета в пластилине. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 78-82; 7 ; 8 – С. ; 4 – С. 3- 64]

Тема 13. Труд (круглая скульптура).

Передать образ человека труда в повседневной жизни, подобрать интересующую профессию и раскрыть ее смысл через движение человека.

Выполнить грамотно композицию используя конкретные аксессуары той или иной профессии. Найти выразительное движение фигуры человека, которая в полной мере раскрывает суть трудовой деятельности.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: скульптурный пластилин, стальной каркас

Высота: 400 мм.

Термины: аксессуары, композиция, моделировка, перспектива, ритм, пластическая анатомия, набросок, эскиз, детализация, скульптурный портрет, объем, масса, конструкция, каркас, форма, силуэт, пространство, статика, динамика, перспектива.

Выполнить: Эскиз скульптуры в пластилине. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [1. 4. 5. 8. 11. 12. 13. 14. 15.]

РАЗДЕЛ 6. СКУЛЬПТУРА В ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ (VI СЕМЕСТР)

Тема 14. Парковая скульптура (круглая скульптура).

Изучить особенности характерные для создания декоративно – прикладного искусства, а именно принципы воплощения садово – парковой скульптуры.

Определить среду, объект используя его особенности, учитывая площадь территории где проектируется установка данной композиции (отход, подход зрителя). Выбрать актуальную тему которая соответствует духу времени и вкусовым предпочтениям общества.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: скульптурный пластилин, стальной каркас.

Размер: 400 мм.

Термины: композиция, парковая скульптура, моделировка, перспектива, ритм, пластическая анатомия, набросок, эскиз, детализация, объем, масса, конструкция, каркас, форма, консоль, силуэт, пространство, статика, динамика, перспектива.

Выполнить: Эскиз парковой скульптуры в пластилине. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [2; 5; 4; 3]

Тема 15. Проект памятника деятелю, событию (круглая скульптура).

Собрать иллюстративный, документально архивный материал по данной теме задания выдающегося деятеля или события на выбор студента.

Широко раскрыть суть темы через композиционные средства выражения используя пластический язык монументальной скульптуры. При этом сохранить целостность образа. Уделить особое внимание к архитектурной привязке, местности.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: скульптурный пластилин, стальной каркас

Размер: 400 мм.

Термины: композиция, проект, памятник, моделировка, перспектива, ритм, пластическая анатомия, набросок, эскиз, детализация, объем, масса, конструкция, каркас, форма, консоль, силуэт, пространство, статика, динамика, перспектива.

Выполнить: Эскизный проект памятника в пластилине. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[3](#) – С. 78-82; 9 – С. 22 – 41 ; [8](#) – С. ; [4](#) – С. 3- 64]

Тема 16. Композиция на свободную тему с привязкой к архитектуре (круглая скульптура).

Раскрыть как можно свободнее тему на выбор автора (студента), но при этом учесть ее актуальность.

Используя приобретенные знания и навыки работы с архитектурными объектами, грамотно вписать композицию в стилистику сооружения или ансамбля.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: скульптурный пластилин, стальной каркас

Размер: 400 мм.

Термины: композиция, проект, скульптура, моделировка, перспектива, ритм, пластическая анатомия, набросок, эскиз, детализация, объем, масса, конструкция, каркас, форма, консоль, силуэт, пространство, статика, динамика, перспектива.

Выполнить: Эскиз на данную тему в пластилине. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[3](#) – С. 78-82; [7](#); [8](#) – С. ; [4](#) – С. 3- 64]

РАЗДЕЛ 7. ЭСКИЗ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЫ (VII СЕМЕСТР)

Тема 17. Эскиз фонтана с макетом.

Понять архитектонику и типы конструкции, виды фонтанов. Отличать их особенности по характеру сооружений. Фонтаны делятся на три основных вида:

- 1) Фонтан с низподающей водой;
- 2) Фонтан бьющей струи;
- 3) Комбинированный.

На основе изученного технически, эстетического аспекта фонтана придумать композицию, обязательно учесть его конструктивную особенность при этом создать художественный единый образ.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: скульптурный пластилин, стальной каркас

Размер: 300X400 мм.

Термины: макет, фонтан, проект, композиция, моделировка, нюанс, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, каркас, масса, форма, силуэт, пространство, статика, динамика, перспектива, симметрия, асимметрия, геометрия.

Выполнить: Эскиз фонтана в пластилине. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[3](#) – С. 78-82; [7](#); [8](#) – С. ; [4](#) – С. 3- 64]

Тема 18. Эскиз мемориала памятника.

Выполнить поставленные требования монументальной скульптуры, соблюсти специфику композиционного решения мемориального комплекса.

Определиться с конкретной темой которая является исторически весомой и несет не только памятный образ, но и высоко моральный посыл будущему поколению. Выбрать локаничные средства выражения образа.

Освещение: искусственное или дневное.
Материал: скульптурный пластилин, стальной каркас
Высота: 500 мм.

Термины: абелиск, стела, мемориал, композиция, моделировка, нюанс, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, каркас, масса, форма, силуэт, пространство, перспектива, симметрия, асимметрия, геометрия.

Выполнить: Эскиз мемориального памятника в пластилине. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[3](#) – С. 78-82; [7](#); [8](#) – С. ; [4](#) – С. 3- 64]

Тема 19. Композиция на свободную тему.

Решить непосредственно актуальные проблемы социокультурного пространства. Через призму изобразительного искусства, а также авторского решения создать скульптурное произведения.

Выполнить грамотно композицию используя выше наработанный опыт, применить разные техники выполнения, ставя упор на локальность и глубину образа.

Освещение: искусственное или дневное.
Материал: скульптурный пластилин, стальной каркас
Высота: 400 мм.

Термины: макет, абелиск, фонтан, проект, композиция, моделировка, нюанс, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, круглая скульптура, объем, конструкция, каркас, масса, форма, силуэт, пространство, статика, динамика, перспектива, симметрия, асимметрия, геометрия.

Выполнить: Эскиз композиции на свободную тему. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[3](#) – С. 78-82; [7](#); [8](#) – С. ; [4](#) – С. 3- 64]

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;
- 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 «Композиция» осуществляется студентами в ходе работы над практическими заданиями, а также посредством самостоятельной работы и изучения рекомендованной литературы.

Основой обучения является живопись с натуры, которая предусматривает достоверное воссоздание формы в условиях пространственной среды посредством пропорционирования тона, выявления светотени.

Перед выполнением каждого предусмотренного программой задания преподаватель должен четко сформулировать цели и задачи задания, а также дать рекомендации касательно средств его выполнения. Каждое задание студент должен выполнять с удовлетворительной оценкой, в противном случае задание следует переделать.

Главным рабочим материалом является карандаш. С целью более полного выявления тональных отношений работу над постановкой необходимо осуществлять при дневном или искусственном освещении.

Кроме работы в мастерской студенты выполняют домашние работы (наброски, зарисовки), которые назначаются преподавателем, что позволяет закрепить приобретенные в мастерской знания и навыки.

Преподаватель должен иметь индивидуальный подход к обучению каждого из студентов, ставить перед лучшими из них более сложные задачи.

Учебные задания по рисунку постепенно усложняются. Знания и навыки, полученные студентом в ходе выполнения заданий, должны последовательно развиваться.

Применяются следующие методы и приемы обучения. Их можно объединить в следующие 3 группы:

- словесные (объяснения, рассказ, беседа, указание, рекомендация);
- наглядные (показ, использование наглядных пособий,);
- практические (наброски, зарисовки).

Все многообразие методов и приемов находится в тесной взаимосвязи. Применяя их в различных сочетаниях, преподаватель обеспечивает полноценный процесс обучения.

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

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	зачтено	Заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, выполнивший задания, предусмотренные программой, в полном объеме. Оценка 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 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 выставляется студентам, допустившим погрешности при выполнении практических заданий, но обладающим необходимыми навыками для их устранения под руководством преподавателя.
Неудовлетворительно (2)	незачтено	Выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Оценка ставится студентам, которые не могут справиться с решением практических задач.

10.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. [Школа изобразительного искусства. — М. : Искусство, 1965. — 226 с. : ил.](#)
2. [Школа изобразительного искусства : в 9-ти вып., Вып. IV. — М. : Издательство Академии художеств СССР, 1962. — 233, \[3\] с. : ил.](#)
3. [Искусство: живопись, скульптура, архитектура, графика : в 3-х ч., Ч. 1 : Древний мир. Средние века. Эпоха Возрождения / сост. М. В. Алпатов и др. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Просвещение, 1987. — 290 с.](#)
4. [Котляров А. С. Композиционная структура изображения. — М. : Университетская книга, 2008. — 152 с. : ил.](#)
5. [Головин В. П. От амулета до монумента. Книга об умении видеть и понимать скульптуру / В. П. Головин. — М. : Изд-во МГУ, 1999. — 126 с. : ил.](#)
6. [Евстратова Е. Н. Скульптура : энциклопедия для детей / Е. Н. Евстратов. — М. : Слово, 2001. — 52 с.](#)
7. [Ермонская В. Что такое скульптура. — Изд. 2-е, исправ. и доп. — М. : Искусство, 1977. — 96 с. : ил.](#)
8. [Зарецкая З. Западноевропейская скульптура в Эрмитаже : альбом / З. Зарецкая, Н. Косарева. — Л. : Аврора, 1970. — 208 с. : ил.](#)

Дополнительная литература

1. Да Бибилова И.М. К наследию русских древоделов. М.: Истоки. 1994
2. Власов, В. Большой энциклопедический словарь: 4т. / В. Власов.— Санкт-Петербург: «ЛИГА», 2000.
3. Беда, Г. В. Основы изобразительной живописи: Рисунок, живопись, композиция / Г. В. Беда. — Москва: Просвещение, 1981.
4. Даниэль, С. М. Картина классической эпохи: Проблемы композиции в западноевропейской живописи 18 в. / С. М. Даниэль. — Ленинград: Искусство, 1986.
5. «Введение в архитектурное проектирование». Кринский В.Ф. и др.; М., Стройиздат, 1974 г.
6. «Архитектурная композиция». И. Араухо; Высшая школа, М., 1982г.
7. «Объемно-пространственная композиция», под редакцией Степанова А.В.; М., Стройиздат, 1993г.

Интернет-источники

1. Чистяков, П. П. Письма, записные книжки, воспоминания / П. П. Чистяков. — М., 1953 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://yadi.sk/i/nWgJCw83UhYxP>

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 (оборудованная художественная мастерская).

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