МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«КОЛЛЕДЖ ЛУГАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМ. М. МАТУСОВСКОГО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

КОМПОЗИЦИЯ

(название учебной дисциплины)

специальность **5.02020501 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»**

(шифр и название специальности)

специализация **«СКУЛЬПТУРА»**

(название специальности)

отделение **ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

(название отделения)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КОМПОЗИЦИЯ

II курс

Описание учебной дисциплины

Наименованиепоказателей	Область знаний, образовательно-квалификационныйуровень	Характеристика учебнойдисциплины			
дневная форма обучения			**Заочнаяформа обучения**
Количествокредитов –6,0	Область знаний 0202 Искусство (шифр и название)	Нормативная			
Разделов (тем) – 5	Специальности: «Изобразительноеискусство», «Скульптура»	**Годподготовки**			
II - й			
Семестр			
Общееколичествочасов - 1153	III- IV			
Групповые			
Количество часов для дневной формы обучения: аудиторных – 769 самостоятельные работы студента - 348	Образовательно-квалификационный уровень - специалист среднего звена	0 час.			час.
Практические			
III	64		час.
IV	100		
Самостоят. работа			
III	40 час.		час.
IV	40 час		
Индивидуальные занятия: **0** час.			
Вид контроля:		III **- диф. зачет**	
IV- **экзамен**	

1. **Цель и задачи учебной дисциплины**

Программой предмета "Композиция" для данной специальности предусматривается изучение студентами законов композиции, пластики и приобретения ими специальных знаний и практических навыков, которые они могут использовать в дальнейшем при разработке художественных скульптурных произведений в глине, дереве, камне и т. д.

Задача курса состоит в том, чтобы на основании глубокого изучения окружающей действительности, научить студентов видеть и реально отображать окружающую действительность (характер формы предметов, их строение, движение и расположение в пространстве), научить способам работы в глине и пластилине, изготовлению каркасов для скульптурных работ.

Предмет "Композиция" - профилирующий курс обучения, теоретическая часть которого состоит из вступительной беседы, которой начинается каждое новое задание.

Целенаправленность курса состоит в том, чтобы на основании глубокого изучения окружающей среды, привить студентам профессиональное мастерство и художественную культуру.

Основным способом обучения является правдивое отображение пластики наглядной конкретной формы, правильной последовательности в передаче натуры от общего к деталям и от деталей к общему для выразительности образа.

Цель и задачи:

Цель - обеспечить уровень подготовки студентов по композиции, необходимого для специальной подготовки и будущей профессиональной деятельности.

• обучить студента профессиональному творческому мышлению;

• сформировать и развить у студента целостное виденье и художественное восприятие;

• развить профессиональные качества;

•аналитический взгляд на натуру;

•ознакомить студентов с понятием композиции, ее основными законами, правилами и средствами;

• воспитать у студента эстетический вкус.

Задачи:

научить студентов создаватькомпозиции, последовательно усложняя задания от формотворчества к раскрытию тем социального значения, применяя законы композиции и пластики;

развить пространственное видение, образное мышление и практические навыки в создании станковой, декоративной, настольной, парковой, камерной скульптуры;

достичь выразительных решений в сюжетных и тематических скульптурных композициях, применяя правила, законы и средства композиции;

• приобретение навыков по скульптуре и рисунку (композиционные зарисовки, поиски, композиционные разработки;

• развитие умений и усовершенствование навыков по композиции;

• знакомство с законами, правилами и средствами композиции;

• углубление знаний студентов с построения формы;

• усвоение студентами принципов и методов выполнения композиционного эскиза;

• овладение методикой самостоятельной работы по композиции;

• воспитание личности, способной в будущем работать по специальности.

В результате изучения учебной дисциплины студент обязан:

знать:

- как реально отображать характер предметов, их построение, движение, пластику, силуэт в результате знаний и умений, полученных во время занятий по скульптуре;

- технологии обработки материалов, которые изучаются на протяжении всего курса обучения по предметам специального цикла: "Технология и материаловедение ".

• специальную терминологию, ее произношение и значение;

• понятие ритма, равновесия, композиционного центра, геометрического центра, пропорции;

• понятие контраста, целостности, выразительности;

• лучшие образцы искусства прошлого и современности;

• программный материал курса.

уметь:

- использовать в композиции знания дисциплины «Пластическая анатомия», "Технология и материаловедение";

найти, согласно теме, образное решение, подобрать соответствующий материал, технологическую целенаправленность обработки (металл, ковка, сварка, камень, дерево, глина, гипс и т.д.);

средствами пластики объединять в единую целую композицию опыт наблюдений окружающей среды (интерьер, парк, площадь и т.д.);

выявлять ощущения пластической красоты формы, ритма, равновесия;

развивать зрительную память и наблюдательность.

Программа учебной дисциплины

II курс –III семестр

Тема№8.»Анималистическая композиция, которая иллюстрирует сказку или мифологическое произведение». Настольная скульптура

Размер 20-30 см. Материал – пластилин.

Выполнение задания,которое иллюстрирует сказку или мифологическое произведение, начинается с поиска литературных источников и видеоматериалов, которые помогут студентам лучше понять и разобраться в выбранной теме, стать важным этапом творческого процесса создания скульптурной композиции, сформировать способ конкретизации темы, сюжета, мотива и объектов изображения.

Задача:углубленное изучение студентами мирового культурного наследия в области изобразительного искусства, изучение аналогов скульптурных работ и творческий подход в сборе материала при разработке дипломного эскиза. Вылепить маленький эскиз из пластилина, передающий первоначальный замысел.

Методика выполнения задания:

1. Собрать иллюстративный материал по выбранной теме.

2. Выполнить зарисовки карандашом, эскизы на выбранную тему с разных сторон, т.к. скульптурный образ - трехмерный и до начала выполнения скульптурной композиции необходимо иметь четкоепредставление, как будет она выглядеть со всех сторон.

3. Вылепить маленький эскиз из пластилина, передающий первоначальный замысел.

Тема№ 9. «Анималистическая композиция, которая иллюстрирует сказку или мифологическое произведение»

Работа выполняется самостоятельно.

Размер 10 -15 см. Материал – пластилин.

Перед началом изучения темы дисциплины необходимо подобрать рекомендованную литературу.

Выполнение самостоятельного задания, которое состоит в поиске литературных источников и видеоматериалов, поможет студентам лучше понять и разобраться в выбранной теме, стать важном этапом творческого процесса создания скульптурной композиции, сформировать способ конкретизации темы, сюжета, мотива и объектов изображения.

Задача:углубленное изучение студентами мирового культурного наследия в области изобразительного искусства, изучение аналогов скульптурных работ и творческий подход в сборе материала при разработке дипломного эскиза. Вылепить маленький эскиз из пластилина, передающий первоначальный замысел.

Методика ведения задания:

1. Собрать иллюстративный материал по выбранной теме.

2. Выполнить зарисовки карандашом, эскизы на выбранную тему с разных сторон, т.к. скульптурный образ - трехмерный и до начала выполнения скульптурной композиции необходимо иметь четкоепредставление, как будет она выглядеть со всех сторон.

3. Вылепить маленький эскиз из пластилина, передающий первоначальный замысел.

Тема №10. « Анималистическая декоративная композиция парковой скульптуры по мотивам литературных произведений».

Размер 20-30 см. Материал – пластилин.

Выполнение задания анималистической декоративной композиции парковой скульптуры по мотивам литературной композиции начинается с поиска литературных источников и видеоматериалов, которые помогут студентам лучше понять и разобраться в выбранной теме, стать важным этапом творческого процесса создания скульптурной композиции, сформировать способ конкретизации темы, сюжета, мотива и объектов изображения.

Задача:углубленное изучение студентами мирового культурного наследия в области изобразительного искусства, изучение аналогов скульптурных работ и творческий подход в сборе материала при разработке дипломного эскиза. Вылепить маленький эскиз из пластилина, передающий первоначальный замысел.

II курс -IVсеместр

Тема №11. « Взаимоотношения. Человек и природный мир».

Размер 20-30 см. Материал – пластилин.

Общие сведения о задании. Фигура человека и природный мир.

Фигура человека одна из самых сложных и совершенных форм. Выполнение скульптуры должно строиться на глубоких знаниях по пластанатомии, способности быстро и правильно определять пропорции, на умении видеть и лепить формы конструктивно.

В начале работы необходимо определить размер скульптуры и направление движения объекта. Наложить плинт, который определит нижнюю границу пространства, занимаемую фигурой. Сделать каркас. Работа над каркасом важный этап, так как каркас передает основные оси движения, некоторые пропорции и углы поворотов. Каркас – эта будущая фигура. Для построения каркаса делается три промера – высота над горизонтальной плоскостью и прямоугольник на горизонтальной плоскости, в который вписывается горизонтальная проекция фигуры. Потом прилепливаются большие формы, не обращая внимания на детали. При помощи осевых линий намечаются движения, наклон таза, туловища, плечевого пояса, шеи и головы. Определяется центр тяжести. Чтобы фигура стояла на плоскости, при помощи отвеса проводим вертикаль от яремной впадины к ступне опорной ноги. Эта вертикаль поможет определить положение головы, торса, верхних и нижних конечностей. Наметив наклон и пропорции шеи, выполняем большую форму головы, определяя ее наклон и поворот. При построении тазового пояса ориентиром является лобок. Дальше определяем направление и движение рук, положение локтевых суставов и костей. В скульптуре студенты должны показать изобразительную грамотность, художественную выразительность, завершенность**.**

Для совершенствования техники лепки, методов построения формы, изучению законов композиции и пластики, на основе зарисовок, этюдов, живописных этюдов отдельных листьев и группы листьев с плодами вылепить этюд с фигурой человека. Это задание поможет узнать особенности пространственного построения формы, особенностях композиционного размещения одной формы или нескольких форм, осуществлять анализ форм, находить оригинальное пластическое решение объекта или объектов.

Тема №12. «Декоративная напольная ваза для интерьера».

Эскиз и модель в масштабе. Материал – глина. Конечный материал гипс.

Тема №13. «Поиск иллюстративного материала к декоративной напольной вазе».

Работа выполняется самостоятельно.

Перед началом изучения темы необходимо подобрать рекомендованную литературу. Материал необходимо изучать в последовательности, предлагаемой учебной программой. При изучении вопросов темы необходимо ознакомиться с методическими указаниями, прочитать материал, сделать зарисовки и приступить к выполнению работы.

Выполнение самостоятельной работы поможет студентам лучше усвоить теоретический материал, приобрести определенные знания, умения и навыки по скульптуре. Работа над самостоятельным заданием должна быть выполнена в соответствии с графиком проведения тематического контроля.

2. Структура учебной дисциплины

Названия разделов и тем	**Количество часов**									
дневная форма					**заочная форма**				
аудиторных					**аудиторных**				**Самостоятельная работа**
всего	**в том числе**			**Самостоятельная работа**	**всего**	**в том числе**		
групповые	**практические**	**индивидуальные**	**групповые**	**практические**	**индивидуальные**

II курс – III семестр

Тема №1. «Анималистическая композиция, которая иллюстрирует сказку или мифологическое произведение». Настольная скульптура.	30		30							
Тема №2. «Анималистическая декоративная композиция, парковой скульптуры по мотивам литературных произведений»	34		34							
Тема №3. «Эскизы к анималистической декоративной композиции по мотивам литературных произведений».	30				30					
Всего:	**94**		**64**		**30**					

II курс – IVсеместр

Тема№11.Взаимоотношения. Человек и природный мир.	40		40								
Тема №12. «Композиция на спортивную тему».	40		40								
Тема №13.Поиск иллюстративного материала к спортивной теме.	30				30						
Всего:	**110**		**80**		**30**						
Всего за курс	**204**		**144**		**60**						

5. Темы практических занятий

№ п/п	**Название тем**	**Количество часов**
	II курс -III семестр	
1	**Тема №1. «**Анималистическая композиция, которая иллюстрирует сказку или мифологическое произведение».	30
	Тема №2. «Анималистическая декоративная композиция, парковой скульптуры.по мотивам литературных произведений»	34
	Всего	**64**
	II курс –IV семестр	
	Тема№11.Взаимоотношения. Человек и природный мир.	40
2	**Тема №12**. «Композиция на спортивную тему».	40
	Всего	**80**
	Всего по курсу	**144**

6. Самостоятельнаяработа

№п/п	Название тем	Количествочасов
	VII семестр	
1	**Тема №3**.» Эскизы к анималистической декоративной композиции по мотивам литературных произведений».	30
	Всего	**30**
	VIII семестр	
2	**Тема №13**.Поиск иллюстративного материала к спортивной теме.	30
	Всего	**30**
	Всего по курсу	**60**

7. Методы обучения

Словесные, научные, практические.

Методические рекомендации

Методические рекомендации состоят из методических указаний по проведению семинарских, практических занятий, самостоятельной работы студентов, курсового проектирования, написания рефератов и тому подобное.

Композиция - это взаимосвязь важнейших элементов произведения, от которых зависит его смысл. Размещая в пространстве фигуры и предметы, находя их размеры и пропорции, скульптор подчиняет второстепенные элементы главным, несущим в себе сюжетное и идейное начало.

Композиция - это, с одной стороны, творческий процесс создания произведения искусства от начала до конца, от возникновения замысла до его завершения, с другой - своеобразный комплекс средств раскрытия содержания скульптуры, основанный на законах, правилах и приемах, которые служат в наиболее полном, целостном и выразительном решении замысла. То есть, композиция является выражением идейно-творческого замысла, в котором автор произведения искусства целенаправленно организует главное и второстепенное, и старается достичь максимальной выразительности содержания и формы, в их образном соединении.

В процессе подготовки скульптора большие надежды часто полагаются на природную одаренность студентов, степень усвоения и выполнения ими задач по рисунку, скульптуре и композиции, но недооценивается значение выработки стройной системы научных знаний, что негативно отражается на его творческой работе. Начальной формой знаний человека служит образцы ощущений и восприятий. Без знаний осмысленная, целенаправленная деятельность личности невозможна.

В преподавании композиции большое внимание должно уделяться необходимости органического слияния знаний и художественных навыков, чувств художника и ума.

Важное место в обучении занимает рассмотрение закономерностей зрительного восприятия, законов, правил и средств композиции.

На I и II курсах особое внимание следует уделить изучению особенностей восприятия формы и пространства. Нужно развивать у студентов чувства равновесия (ритм, равновесие, контраст), знакомить их с принципами организации объема композиционными средствами.

Решение задачи развития художественного видения и образного мышления необходимо сочетать с изучением окружающей жизни. Воспитание высокого художественного вкуса, развитие общей и художественной культуры - неотъемлемая часть всего учебного процесса. Изучение курса композиции должно быть связано со всей практической работой рисунка и скульптуры.

В начале каждого задания по композиции должны быть упражнения на развитие ассоциативно-образного мышления. Каждое задание нужно выполнять на основе собранного материала по теме - натурные наброски, зарисовки, эскизы и масштабные этюды

При проведении вступительных бесед с задачами по композиции необходимо проводить анализ произведений выдающихся скульпторов.

В скульптуре мысли и чувства выражаются на языке объемов и пластических образов. Положение спины, рук, головы персонажей, их жесты, мимика и телодвижения, расслабленные или напрягшиеся мышцы - все это составляет "язык" скульптуры, который может рассказать не только о поведении, но и о внутренней жизни персонажа.

8. Методы контроля

Просмотр работ, оценка работ

В конце III семестра - итоговая оценка.

В конце IV семестра – экзамен.

9. Ориентировочное задание к итоговой оценке:

Анималистическая композиция, которая иллюстрирует сказку или мифологическое произведение

Ориентировочное задание к экзамену:

«Композиция на спортивную тему».

10. Методическое обеспечение

Учебно-методический комплекс по предмету «Композиция»

Образцы с метод фонда

Научная литература

11. Рекомендованная литература

1. Брайдо Д. Руководство по гипсовойформовкехудожественнойскульптуры. 1968.<http://gletan.my1.ru/load/skulptura/rukovodstvo_po_gipsovoj_formovke_khudozhestvennoj_skulptury_d_brojdo/4-1-0-7>

2. Одноралов Н. В. Материалы в художественнойскульптуре. - М.:Высш. шк., 2006.<http://sculpture.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000011/st050.shtml>

3. Шетелев А. М. Лепка в доме и квартире. М.: 2006.<http://arch-grafika.ru/news/1/2009-10-23-384>

4. Коненков С.Т. Земля и люди. - М.: 1980.<http://www.artcontext.info/pictures-of-great-artists/55-2010-12-14-08-01-06/1452-konenkov.html>

5. Коненков С.Т. Слово к молодым. М.: 1987.<http://salda.ws/video.php?id=4iBJkZcFyL4>

6. ЛантериЕ.Ф.Лепка. - К.: 1987.<http://www.studfiles.ru/preview/1766144/>

7. Либиан М.А. Про скульптуру. - К.: 1982.<https://www.livelib.ru/author/459274/latest>

8. Манизер М. А. Скульптор о своейработе. - М.: 1982.<http://artpoisk.info/artist/manizer_matvey_genrihovich_1891/bio/>

9. Барчаи Е.**Анатомия для художников**. [Электронный ресурс] / Е Барчаи.‒ М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. — 344 с.: ил. Режим доступа:

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1196&mode=DocBibRecord>. .- Загл. с экрана. (18.03.2016).

9. Бриджмен Дж.Б. Полное руководство по рисунку с натуры. [Электронный ресурс] / Джордж Б. Бриджмен. - М.: АСТ: Астрель, 2006. – 347с. . Режим доступа:

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=259&mode=DocBibRecord>. - Загл. с экрана. (18.03.2016).

10. Бриджмен Дж.Б. Человек как художественный образ. Полный курс анатомического рисования. [Электронный ресурс] / Джордж Б. Бриджмен. – М.: Изд-во Эксмо., 2005. -352с; ил. Режим доступа:<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=226&mode=DocBibRecord>. - Загл. с экрана. (18.03.2016).

11. Бриджмен Дж.Б. Полное руководство по рисунку с натуры. [Электронный ресурс] / Джордж Б. Бриджмен. - М.: АСТ: Астрель, 2006. – 347с. . Режим доступа:

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=259&mode=DocBibRecord>. - Загл. с экрана. (18.03.2016).

12. Бриджмен Дж.Б. Человек как художественный образ. Полный курс анатомического рисования. [Электронный ресурс] / Джордж Б. Бриджмен. – М.: Изд-во Эксмо., 2005. -352с; ил. Режим доступа:<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=226&mode=DocBibRecord>. - Загл. с экрана. (18.03.2016).

13. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке [Электронный ресурс] / М.Ц. Рабинович. ‒ М.: Высшая школа, 1978 ‒ 208с. Режим доступа: <http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1224&mode=DocBibRecord>. ‒ Загл. с экрана. (07.03.2016).

14. Шорохов Е. В.**Композиция**: учеб. для студ. худож.-граф. фак. пед. ин-тов[Электронный ресурс] / Е. В. Шорохов. — Изд-е 2-е, перераб. и доп. — М.: Просвещение, 1986. — 157 с.: ил. Режим доступа:

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15522&mode=DocBibRecord>

Дополнительная литература:

1. Сакл Н.П., Гельман М.И. Композиция в скульптуре. - М.: 1987.<http://www.detskiysad.ru/art/536.html>
2. Томский Н.В. Заметки скульптора. - К.: 1987.<http://cyberleninka.ru/article/n/skulptura-i-plasticheskaya-anatomiya-v-sovremennom-obrazovatelnom-prostranstve-vysshey-hudozhestvenno-pedagogicheskoy-shkoly>

3. Шервуд Д.Шлях скульптора. – К.: 1987.<http://www.detskiysad.ru/art/121.html>

4. Шмидт И.М. Беседы о скульптуре. -М.: 1973.<http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/2997/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0>

Интернет - ресурсы

1. <http://fb.ru/article/159578/vidyi-skulpturyi-skulptura-kak-vid-izobrazitelnogo-iskusstva>
2. <http://www.kazedu.kz/referat/162082>
3. <http://www.tepka.ru/izobrazitel'noe_iskusstvo/21.html>