Форма № Н - 3.04

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)

IV КУРС

Описание учебной дисциплины

Наименованиепоказателей	Область знаний, образовательно-квалификационныйуровень	Характеристика учебнойдисциплины			
дневная форма обучения			**Заочнаяформа обучения**
Количество кредитов –15,0	Область знаний 0202 Искусство (шифр и название)	Нормативная			
Разделов (тем) – 4	Специальности: «Изобразительное искусство», «Скульптура»	**Годподготовки**			
IV - й			
Семестр			
Общее количество часов - 789	VII- VIII			
Групповые			
Количество часов для дневной формы обучения: аудиторных – 526 самостоятельные работы студента - 263	Образовательно-квалификационный уровень специалист среднего звена	0 час.			час.
Практические			
VII	96		час.
VIII	42		
Самостоят. работа			
VII	30 час.		час.
VIII	53 час		
Индивидуальные занятия: **0** час.			
Вид контроля:		VII**- зачет**	
VIII- **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 создавать композиции, 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

IVкурс - VIIсеместр

Тема №1. «Разработка дипломного эскиза на свободную тему».

При разработке дипломного эскиза необходимо соблюдать правила построения композиции, то есть 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.

Задача: определение образа композиции в соответствии с выбранной темой.

Тема непрерывно связана с идеей, определяющей ее истолкование. Существуют так называемые вечные темы - материнство, любовь, смерть.

Сюжет - это конкретное выражение темы, художественное воплощение определенного события или явления. Через сюжет изображаются поступки, состояния, характеры людей, исторические события, бытовые жанровые сцены.Сюжет - наиболее выразительный момент, позволяющий зрителю проникнуть вглубь замысла.

Обобщение - один из самых сложных моментов в создании скульптурной композиции. Чем меньше в скульптуре случайных, второстепенных подробностей, тем более обобщенным считается образ. Обобщение есть обогащение пластики данного объема в смысле напряженности внутреннего содержания формы.

Чтобы усилить эмоциональное звучание образа скульптуры прибегают к гиперболе - преувеличению, усиливающего иногда внутренний драматизм скульптуры до" пластического крика".

Художественный образ, выраженный иносказательно, называется аллегорией. Аллегорические фигуры часто наделяются обязательными атрибутами (Нептун с трезубцем, богиня правосудия Фемида - с весами в руках ит.д.).

Материал: пластилин или глина. Размер: 25 – 30 см.

Тема №2. «Сбор материала для дипломного эскиза».

Задание на 30 часов, выполняется самостоятельно.

Выбрав кульминационный по нарастанию чувства момент нужно развернуть композицию не только в пространстве, но и во времени.Образ - эмоциональная форма отражения действительности, в которой общее раскрывается через индивидуальное. В образе выявляется характер человека или события, отражается реальная жизнь.

Задача: Подобрать иллюстративный материал, соответствующий выбранной теме.

IV курс -VIII семестр

Тема. №3. « Работа над дипломным эскизом на выбранную тему».

Итоговое задание.

При работе над дипломным эскизом необходимо соблюдать правила построения композиции, то есть 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.

Задача: определение образа композиции в соответствии с выбранной темой.

Композиция заключает в себе идею, смысл, дыхание жизни, своеобразие мировосприятия и эстетических воззрений скульптора, передает духовную сущность, составляющую часть природы.

Внутренний мир героев, их чувства и размышления должны не только выражаться в фигурах и лицах, но и определять пластику всего произведения, выражать содержание его и целенаправленность.

Материал: пластилин, глинаили гипс. Размер: 65 – 80 см.

Тема №4. «Сбор материала для дипломного эскиза».

Задание на 53 часа, выполняется самостоятельно.

Более широким и емким понятием является символ - это образ, непосредственно раскрывающий замысел скульптора, выражающий в себе большую идею, воплощение живых, действенных чувств и идей общества, которые концентрируются в нем, как в фокусе.

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: Подобрать иллюстративный материал, соответствующий выбранной теме.

4. Структура учебнойдисциплины

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
VII семестр												
Тема №1.Разработка дипломного эскиза на свободную тему.	96			96								
Тема №2. Сбор материала для дипломного эскиза.	30					30						
Всего	126			96		30						
VIII семестр												
Тема №3. Работа над дипломным эскизом на выбранную тему	42			42								
Тема 4. Сбор материала для дипломного эскиза.	53					53						
Всего	95			42		53						
Всего по курсу	221			138		83						
Всего по программе	789			526		263						

5. Темыпрактических занятий

№ п/п	**Название тем**	**Количествочасов**
	VII семестр	
1	Тема №1.Разработка дипломного эскиза на свободную тему.	80
	Всего	**80**
	VIII семестр	
2	**Тема №3**.Работа над дипломным эскизом на выбранную тему.	78
	Всего	**78**
	Всего по курсу	**158**

6. Самостоятельнаяработа

№п/п	Название тем	Количествочасов
	VII семестр	
1	Тема №2. Сбор материала для дипломного эскиза.	30
	Всего	**30**
	VIII семестр	
2	Тема №4. Сбор материала для дипломного эскиза.	53
	Всего	**53**
	Всего по курсу	**83**

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 седьмого семестра - итоговая оценка.

В конце восьмого семестра – экзамен.

9. Ориентировочное задание к итоговой оценке:

Разработка дипломного эскиза на свободную тему.

Ориентировочное задание к экзамену:

Работа над дипломным эскизом на выбранную 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>
4. <http://chuyanov.com/category>