МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет культуры и искусств

Кафедра «Теории и истории культуры, искусств и дизайна»

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для студентов заочной формы обучения

(с полным сроком обучения)

по дисциплине Б1.В.ОД.4 «Теория композиции»

наименование дисциплины (модуля)

для направления подготовки 44.03.01 Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства

код и наименование направления подготовки

ИЗОз-17 8 семестр 16.02-12.03.2021

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) – 5 зачетных единиц, 180 часов. В 8 семестре 6 часов лекций и 8 часов практических занятий. В 9 так же.

Форма текущего контроля в семестре – 4 контрольные работы

Курсовая работа (КР) – в 9 семестре.

Форма промежуточного контроля в 8 семестре – зачет, в 9-м – экзамен.

Все занятия проводятся по расписанию на платформе zoom всегда по одной и той же ссылке

Ссылка для входа:

https://us02web.zoom.us/j/86703096033

Код доступа: 057573

Телефон преподавателя +79242744353

Краткое содержание курса

Перечень изучаемых разделов, тем дисциплины.

8 семестр: Виды композиции. Объективные свойства формы. Тектоника. Динамика и статика. Контраст и нюанс в композиции. Симметрия и асимметрия в композиции. Метр и ритм. Пропорции, их место в искусстве. Понятие о модуле. Масштаб и масштабность. Освещение и его роль в восприятии формы. Фактура и текстура. Цвет. Цветовые гармонии.

9 семестр: Применение средств композиции в художественной деятельности.

Семестр 8

Форма текущего контроля

Контрольная работа №1

Контрольная работы выполняется в виде мультимедийной презентации на 15 слайдов про 1 из средств композиции в изобразительном искусстве:

1. способы выделения главного,
2. равновесие
3. тектоника
4. статика
5. динамика
6. симметрия
7. асимметрия
8. ракурс
9. ритм и метр
10. контраст
11. нюанс
12. пропорции
13. масштаб,
14. глубина
15. плоскостность,
16. светотень,
17. цвет,
18. фактура
19. текстура.
20. декоративность,
21. открытость
22. замкнутость,
23. целостность.

Презентация должна включать в себя рассказ о средстве композиции и примеры из картин известных художников с комментариями

Контрольная работа №2

На листах размером А5 выполнить в виде аппликации примеры использования средств композиции (5 средств композиции из списка на выбор, 3 картинки на каждое из них). Полученные картинки сфотографировать и вставить с пояснениями в мультимедийную презентацию.

Контрольная работа №3

Найти на ютьюбе видео на 5-10 мин по одному из средств композиции, показать во время практического занятия

Контрольная работа №4

Пролистать один из учебников по теории композиции, подготовить на него рецензию на 1-2 страницы текста. Можно оформить в виде мультимедийной презентации с иллюстрациями из учебника. Учебники будут предоставлены в электронном виде старосте группы по запросу к преподавателю ВКонтакте vk.com/id149500.

Выполненные контрольные работы показываются студентами на практических занятиях и выкладываются в личный кабинет на сайте вуза (само видео не надо загружать, можно только ссылку). Желательно также отправить на почту преподавателя – ivanovayuv@gmail.com

Форма промежуточного контроля

Вопросы к зачету

1. Основные законы композиции в изобразительном искусстве.
2. Приемы построения и выявления сюжетно-композиционного центра картины.
3. Предметы изображения. Линейные, плоскостные и пространственные формы. Свойства форм.
4. Передача движения форм. Направленность композиции: вертикальная, горизонтальная, диагональная.
5. Основные художественные средства композиции (средства гармонизации).
6. Симметрия и асимметрия в искусстве. Виды симметрических преобразований и симметрии.
7. Симметрическое и асимметрическое равновесие. Закономерности построения асимметричных композиций.
8. Виды ритма. Простые и сложные ритмические ряды. Ритмические закономерности композиции.
9. Понятие и особенности композиции орнамента. Основные выразительные элементы орнамента. Степень рельефности орнамента.
10. Особенности орнаментов различных культур и исторических эпох.
11. Орнаментальные мотивы: геометрические, растительные, зооморфные, антропоморфные, гротескные, каллиграфические, геральдические, комбинированные.
12. Классификация орнаментальных композиций.
13. Приемы создания орнаментальной композиции с использованием модульных форм.
14. Приемы ритмической организации мотивов в ленточных, центрических, сетчатых композициях.
15. Особенности визуального восприятия человека. Виды оптических иллюзий и приемы их использования.
16. Эффекты оптического обмана: иллюзии цвета и контраста, кажущиеся фигуры, искажения форм, иллюзии движения.
17. Оптические иллюзии, связанные с распознаванием образов: особенности восприятия соотношений фигуры и фона, двойственные изображения.
18. Зрительные искажения реальности: иллюзии восприятия размера объекта, рельефности, перспективы, объемности, изображение невозможных фигур и ситуаций.
19. Особенности создания тематических композиций. Выбор композиционных приемов, масштаба изображения, графических средств передачи замысла.
20. Композиционный центр, средства выявления композиционного центра.
21. Форма. Свойств формы.
22. Элементы организации графической композиции.
23. Свойства линий. Виды и направления линий. Эмоции и ассоциации, возникающие у человека при восприятии горизонтальной, вертикальной, диагональных и правильных кривых линий.
24. Целостность композиции. Понятие и условия достижения композиционной целостности формы.
25. Выразительность композиции. Понятие и условия достижения выраженности содержания в композиции.
26. Графические техники (штрих, пуантель, заливка, растр)
27. Симметрия. Виды симметрии. Основные схемы построений симметричных композиций.
28. Асимметрия. Особенности создания и восприятия асимметричной композиции. Способы решения проблемы уравновешенности в асимметричных композициях.
29. Цвет как средство композиции.
30. Орнамент. Классификация, виды орнаментов.
31. Динамичная композиция. Факторы, определяющие динамичность композиции.
32. Статичная композиция. Особенности статичной композиции.
33. «Зрительная масса» в композиции. Факторы, влияющие на зрительное восприятие массы.
34. Масштаб и масштабность. Особенности построения больших и малых форм. Факторы, определяющие масштабность.
35. Контраст. Связь контраста с идейной сущностью произведения. Варианты проявления контрастных отношений. Сильные и слабые стороны контраста.
36. Нюанс. Взаимообусловленность контраста и нюанса в гармоничной организации композиции.
37. Ритм. Метр. Построение ритмических и метрических рядов.
38. Особенности психологии зрительного восприятия ритмических и метрических рядов. Роль ритмического чередования в выявлении динамичности композиции.
39. Пропорция, пропорциональность. Виды пропорций.
40. Фактура. Условия зрительного восприятия фактуры.
41. Текстура. Роль текстуры в выявлении эстетической особенности произведения.
42. Особенности использования фактуры и текстуры как активных средств художественной выразительности.
43. Понятие «стиль», «стилизация».
44. Этапы стилизации природной формы. Роль стилизации как метода художественной организации искусственных систем.
45. Плоскостная и объемная композиция.
46. Растр, виды растра, растровое поле, растровый шаг, растровый элемент. Возможности художественно-выразительных средств в растровом поле.
47. Символическое значение в изобразительном искусстве некоторых линий, форм и фигур

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Изобразительное искусство" / Г. М. Логвиненко. - 12 Москва : Владос, 2012. - 144 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691- 01055-2 : 302-60.

2. Котляров, А.С. Композиционная структура изображения : учеб. пособие / А. С. Котляров. - Москва : Унив. кн., 2008. - 152 с. : ил. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98699-046-0 : 330-00.

3. Основы перспективы и композиции : учеб. пособие / под ред. Т. Зоммер. - Москва : АСТ, 2006. - 32 с. : ил. - ISBN 5-17-035185-2. - ISBN 5-271-13205-6 : 96-00. 6.1.2.

Дополнительная литература

1. Панксенов, Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учеб. пособие / Г. И. Панксенов. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 143 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5600-5 : 375-00.

2. Стародуб, Константин Иванович. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-стилизованному : учеб. пособие / Стародуб Константин Иванович, Евдокимова Наталья Анатольевна. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 190 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-18166-9 : 327-60.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*

1 Электронно-библиотечная система «Консультант студента»

http://www.studentlibrary.ru/

2 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/

3 Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань». https://e.lanbook.com/

4 Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/

5 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. http://diss.rsl.ru/

6 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/

7 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека

http://window.edu.ru/window/library

8 Энциклопедии Кирилла и Мефодия http://megabook.ru/

9 Российская государственная библиотека по искусству http://liart.ru/ru/

10 Электронная библиотека IQlib http://www.iqlib.ru/

Преподаватель ___________ Юлия Валентиновна Иванова

Заведующий кафедрой ___________ Маргарита Ивановна Гомбоева