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

9 семестр 14.09-8.10.2021

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

Форма текущего контроля в семестре – 2 контрольные работы

Курсовая работа (КР) – в 9 семестре.

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

Краткое содержание курса

Перечень изучаемых разделов, тем дисциплины.

8 семестр: Виды композиции. Объективные свойства формы. Тектоника. Динамика и статика. Средства композиции. 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: Основные принципы и законы композиции. Картина как синтез формы и содержания, как единство предметно-изобразительного, идейного, эмоционального, символического содержания (Н.Н. Волков). Организация поля картины в интересах раскрытия художественного образа путем решения главных конструктивных задач: выделение композиционного узла; расчленение поля для отделения важных частей друг от друга; сохранение целостности поля и образа. Пятна и линии на плоскости картины как средство построения пространства, групп предметов, действия сюжета. Пространство как композиционный фактор в картине: пространство как место действия, компонент действия (поле столкновения физических и духовных сил), среда, в которую погружены предметы; существенный компонент их характеристики. Взаимозависимость изображения пространства и предметов. Глубина картины. Членение на слои и членение на планы как 2 основных типа членения пространства. Время как композиционный фактор в картине и способы его изображения: изображение движения, действия, контекста события, среды события. Предметное построение сюжета. Необходимость переложения цветового и тонального диапазона сюжета, авторской акцентировки картины. Аналогия между формами в пейзаже и натюрморте (например, земля-небо). Перенос человеческих сюжетных связей на изображение пространства и вещей в пейзаже и натюрморте. Особенности построения однофигурных, двухфигурных и многофигурных композиций. Название картины как ключ к раскрытию художественного образа. Нарратив в картине: рассказ-повествование, рассказ-характеристика, рассказ-описание, рассказ-стихотворение.

Семестр 9

Форма текущего контроля

Контрольная работа №1

Контрольная работы выполняется в виде мультимедийной презентации на 15 слайдов о применении композиционных приёмов в изобразительном искусстве:

1. Предметно-изобразительное содержание картины. Способы отображения и примеры из истории искусства,
2. Идейное содержание картины. Способы отображения и примеры из истории искусства,
3. Эмоциональное содержание картины. Способы отображения и примеры из истории искусства.
4. Символическое содержание картины. Способы отображения и примеры из истории искусства.
5. Организация поля картины в интересах раскрытия художественного образа
6. Пространство как композиционный фактор в картине
7. Время как композиционный фактор в картине и способы его изображения
8. Предметное построение сюжета картины
9. Особенности построения однофигурных, двухфигурных и многофигурных композиций.
10. Нарратив в картине: рассказ-повествование, рассказ-характеристика, рассказ-описание, рассказ-стихотворение.

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

Контрольная работа №2

На листах размером А4 или А3 выполнить графическими материалами примеры отображения пространства, времени, художественного образа, нарратива в картине. Всего 4 листа выставочного качества.

Выполненные контрольные работы показываются студентами на практических занятиях. В случае дистанционного прохождения студентом сессии задания отправляются на почту преподавателя: ivanovayuv@gmail.com. Телефон преподавателя +79242744353.

Форма контроля

Вопросы к экзамену

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. Волков, Н.Н. Композиция в живописи. – М. : Искусство.1977.

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