

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет визуальных искусств
Кафедра дизайна

Т. Ю. Казарина

КОМПОЗИЦИЯ

Практикум

Направление подготовки:
54.03.01 «Дизайн»

Профиль подготовки:
«Графический дизайн»

Квалификация (степень) выпускника:
«бакалавр»

Форма обучения:
очная, заочная

Кемерово 2019

УДК 7.012(076.5)

ББК 85.15я73

К14

Практикум по дисциплине разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр».

Утвержден на заседании кафедры дизайна 31.01.2019 г., протокол № 8.

Рекомендован к изданию учебно-методическим советом факультета визуальных искусств КемГИК 20.02.2019 г., протокол № 3.

Казарина, Т. Ю.

К14 Композиция [Текст]: практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / авт.-сост. Т. Ю. Казарина; Кемеров. гос. ин-т культуры. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. – 42 с.: ил.

ISBN 978-5-8154-0496-0

УДК 7.012(076.5)

ББК 85.15я73

ISBN 978-5-8154-0496-0 © Т. Ю. Казарина, 2019
© ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», 2019

ВВЕДЕНИЕ

Учебный курс по композиции является важным для формирования художественно-творческой культуры дизайнера, развития конструктивного, образного мышления. Профессия графического дизайнера требует практических умений в использовании приемов и средств гармонизации композиции в процессе выполнения творческих работ.

Практикум по дисциплине «Композиция» предназначен для студентов-бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн».

Цель практикума – способствовать формированию у обучающихся практических умений в использовании приемов и средств гармонизации композиции в процессе выполнения учебно-творческих работ; глубокому освоению художественно-образного строя композиции в графическом дизайне и других видах визуальных искусств.

Задачи практикума:

- обеспечить практическое освоение художественно-выразительных средств построения и гармонизации композиции;
- способствовать усвоению понятий: идея, тема, сюжет, мотив, художественный образ;
- сформировать способности последовательно разрабатывать различные виды композиций и анализировать художественно-образный строй композиции;
- содействовать формированию навыка применения особенностей материалов при разработке различных видов композиций;
- способствовать формированию навыка использования средств гармонизации и основных способов формообразования при построении композиции.

Содержание и направленность практикума отражают логическую взаимосвязь дисциплины «Композиция» с учебной и производственной практиками, а также с дисциплинами:

- *базовой части* – «История искусств», «Академическая живопись», «Академический рисунок», «Пропедевтика»;
- *вариативной части* – «Проектирование», «Компьютерная графика», «Декоративная графика», «Декоративная живопись».

Практикум по дисциплине «Композиция» используется в рамках аудиторных, практических, индивидуальных занятий и самостоятельной работы обучающихся.

В процессе освоения дисциплины «Композиция» широко применяются художественно-творческие технологии, поскольку обучающиеся решают нестандартные художественно-творческие задачи при выполнении учебных и творческих работ, которые предполагается в дальнейшем использовать для участия в профессиональных международных, всероссийских и региональных художественных конкурсах, фестивалях, выставках.

В процессе изучения дисциплины «Композиция» используются следующие образовательные технологии:

- *традиционные технологии*: лекция, практическое занятие, индивидуальное занятие;

- *интерактивные технологии*: лекция-диалог; лекция с проблемными вопросами; практикум с использованием интернет-ресурсов; встреча с практикующими художниками, дизайнерами; посещение выставок; моделирование выставочных экспозиций; создание инсталляций и т. п.; технология «Портфолио» – создание портфеля собственных творческих работ и идей;

- *информационно-коммуникационные технологии*: мультимедийные электронные презентации по темам учебных занятий; использование интернет-ресурсов в электронной информационно-образовательной среде КемГИК; обработка цветографических, графических композиций в графических редакторах CorelDraw, Photoshop.

Структура практикума соответствует рабочей программе дисциплины «Композиция». В практикуме содержится описание практических заданий по разделу 1 «Художественный образ в композиции» и разделу 2 «Приемы организации и гармонизации в композиции». Тематика и нумерация практических работ дана в соответствии со структурой дисциплины «Композиция».

В целях организации самостоятельной работы обучающихся в описании практических работ рекомендована литература для углубленного изучения материала; для проверки и закрепления полученных знаний – даны примерные тестовые задания и контрольные вопросы по темам разделов.

Описания практических работ будут способствовать формированию профессиональных компетенций и творческой культуры художника-дизайнера.

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1.1. Методические указания по организации групповых практических занятий

Основным видом учебной работы по дисциплине «Композиция» являются практические занятия, которые проводятся по *разделу 1 «Художественный образ в композиции» и разделу 2 «Приемы организации и гармонизации в композиции».*

Основная цель практических занятий – создание практических учебно-творческих работ по разделам и темам программы. На практических занятиях в соответствии с рабочей программой дисциплины выполняются задания творческого характера, связанные с изучением различных видов композиции.

За весь период изучения дисциплины студенты очной формы обучения выполняют 8 практических работ; студенты заочной формы обучения – 5 практических работ. Итоговая практическая работа № 8 предполагает исследовательскую работу – анализ сюжетно-тематической композиции. Данная работа является заключительной для студентов очной и заочной форм обучения.

Основная часть практических учебно-творческих работ выполняется на плоскости, что отражает специфику подготовки обучающихся по профилю графического дизайна. Все учебно-творческие работы создаются в оригинальной авторской технике с использованием художественных материалов – гуашь, акварель, тушь, гелевая ручка, линер, цветной карандаш и т. д., но отдельные практические задания (на плоскости) могут быть сделаны в технике компьютерной графики.

Общий объем практических занятий определен рабочей программой дисциплины «Композиция».

1.2. Методические указания по организации индивидуальных практических занятий

Индивидуальные практические занятия по дисциплине «Композиция» предусмотрены рабочей программой дисциплины по *разделу 1 «Художест-*

венный образ в композиции» – тема 1.2 «Цветовые диапазоны в композиции» (2 часа); по разделу 2 «Приемы организации и гармонизации в композиции» – тема 2.4 «Сюжетно-тематическая композиция» (2 часа).

Индивидуальные занятия предполагают решение практических задач, связанных с разработкой и последовательным построением композиции. Индивидуальные занятия по дисциплине тесно связаны с проведением аудиторных практических занятий и самостоятельной работой обучающихся.

Содержание индивидуальных занятий:

- создание эскиза цветографической композиции;
- разработка сюжетной основы для цветовых диапазонов, выполнение цветовых клаузур и др.

Индивидуальные практические занятия по дисциплине «Композиция» проводятся в соответствии с расписанием индивидуальных занятий. Данный вид занятий носит практико-направленный характер, позволяет преподавателю: осуществлять дифференцированный подход в обучении каждого студента, совершенствуя его навыки в построении композиции, в технике исполнения цветографических композиций; контролировать процесс создания отдельных учебно-творческих композиций в соответствии с тематикой практических заданий.

Метод выполнения цветовых клаузур является ведущим в проведении индивидуальных занятий. Использование клаузур как метода систематических заданий направлено на развитие композиционных способностей и художественно-образного мышления у студентов. Метод вырабатывает у студентов умение продуктивно мыслить, формирует стремление к новым идеям, творчеству; развивает креативность при разработке любого вида композиции; приучает студентов к сосредоточенности и целеустремленности в решении определенной задачи; требует напряженного внимания, работы памяти. Клазура может задаваться с различными целями: для поиска общего замысла, а также для решения локальной задачи. Метод клаузур способствует приобретению студентами навыков выполнения творческой работы.

1.3. Содержание самостоятельной практической работы

Самостоятельная практическая работа по дисциплине «Композиция» предусмотрена в соответствии со структурой и содержанием рабочей про-

граммы дисциплины по очной форме обучения только по разделу 2 «Приемы организации и гармонизации в композиции», а по заочной форме обучения – по разделу 1 «Художественный образ в композиции» и разделу 2 «Приемы организации и гармонизации в композиции».

Содержание самостоятельной работы обучающихся: посещение выставок, музеев; самостоятельное изучение дисциплины (чтение учебных пособий, учебников, книг, журналов); поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации; подготовительная работа к выполнению практических заданий с использованием графических, живописных и конструктивных художественных материалов; самостоятельное выполнение практических заданий; разработка эскизов по темам практических заданий; поиск изобразительного материала по темам практических занятий; компьютерная обработка эскизного материала; письменный анализ композиционного решения; создание электронного варианта творческих заданий; оформление выполненных работ в авторское портфолио обучающегося; художественное оформление учебно-творческих работ.

Основное содержание самостоятельной работы обучающихся связано с выполнением практических заданий, оформлением выполненных учебно-творческих работ, художественным оформлением портфолио по дисциплине «Композиция».

2. ОПИСАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Раздел 1. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В КОМПОЗИЦИИ

Тема 1.1. Особенности создания художественного образа в композиции

ЛЕКЦИЯ

Цель: изучение понятия «художественный образ» и особенностей создания художественного образа в композиции.

Рекомендуемая литература:

Список основной литературы [1; 2; 3];

Список дополнительной литературы [2; 3].

Тема 1.2. Цветовые диапазоны в композиции

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1^{*}

Цель: изучение основных ахроматических диапазонов, используемых во всех видах композиций в графическом дизайне и других видах визуальных искусств.

Задание: выполнение монокомпозиций с использованием четырех ахроматических диапазонов (светлый, средний, контрастный, темный) (рис. 1, 2).

Цветовые ахроматические диапазоны в композиции:

Рисунок 1

^{*} Все практические работы с обозначением ^{*} выполняются обучающимися заочной формы обучения.

Рисунок 2

Методические указания по выполнению работы:

1. Продумать сюжет учебного задания. Мотив может быть разнообразным по жанру – натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой мотив; по типу изображения – реалистический, иконический, абстрактный и др.
2. Прорисовать выбранный сюжет на определенный формат.
3. Разделить композицию на четыре части, получив квадраты для выполнения основных ахроматических диапазонов: светлый, средний, контрастный, темный.
4. Последовательно окрасить ахроматические диапазоны, применяя определенную тональную шкалу для каждого диапазона.

Формат: бумага, квадрат 20х20 см.

Художественные материалы и инструменты: гуашь (белая, серая, черная), кисти.

Рекомендуемая литература:

Список основной литературы [1; 2; 3];

Список дополнительной литературы [2; 3; 4];

Интернет-ресурсы [1; 5].

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2*

Цель: изучение основных хроматических диапазонов, используемых во всех видах композиций в графическом дизайне и других видах визуальных искусств.

Задание: выполнение цветографических монокомпозиций с использованием четырех хроматических диапазонов (светлый, средний, контрастный, темный) (рис. 3, 4, 5, 6).

Цветовые хроматические диапазоны в композиции:

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Методические указания по выполнению работы:

1. Продумать сюжет учебного задания. Мотив может быть разнообразным по жанру (может быть таким, как в практической работе № 1) – натюр-морт, пейзаж, портрет, бытовой мотив; по типу изображения – реалистическое, иконическое, абстрактное и др. Прорисовать выбранный сюжет.

2. Разделить композицию на четыре части, получив квадраты для выполнения основных хроматических диапазонов: светлый, средний, контрастный, темный.

3. Последовательно окрасить хроматические диапазоны, применяя определенную тональную шкалу для каждого диапазона. Для выполнения композиции необходимо использовать ограниченное количество красок: два хроматических цвета (например, синий и желтый), два ахроматических цвета (белый, черный) для получения дополнительных цветовых оттенков. Давный набор красок позволяет достичь разнообразия в цветовом и тональном решении композиции.

Формат: бумага, квадрат 20х20 см.

Художественные материалы и инструменты: гуашь (белая, черная, цветная), кисти.

Рекомендуемая литература:

Список основной литературы [1; 2; 3];

Список дополнительной литературы [2; 3; 4];

Интернет-ресурсы [1; 5].

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3*

Цель: применение основных хроматических диапазонов в графическом дизайне – в иллюстрировании литературного произведения.

Задание: выполнение сюжетно-тематической монокомпозиции на основе выбранного литературного текста с использованием определенного хроматического диапазона (рис. 7, 8).

Художественный образ в сюжетно-тематической композиции на основе литературного текста:

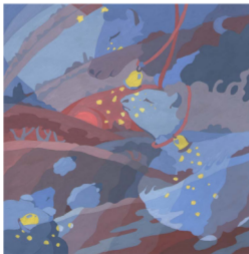

Рисунок 7

Рисунок 8

Методические указания по выполнению работы:

1. Выбрать литературный текст для иллюстрирования. Литературный отрывок (до четырех строк) может отражать творчество поэтов разных эпох и стран. Можно использовать следующие типы изображения в создании художественного образа: реалистическое, иконическое, абстрактное и др. Прорисовать художественный образ в композиции.

2. Для цветового решения композиции можно выбрать определенный цветовой строй, наиболее полно отражающий сюжетную и эмоциональную основу литературного отрывка.

3. Выполнить цветовое решение композиции с использованием определенного тонального диапазона (светлого, или среднего, или контрастного, или темного), продумывая приемы усиления художественного образа – вырезка, оверлеппинг, линейное решение и т. д.

Формат: бумага, квадрат 20х20 см.

Художественные материалы и инструменты: гуашь (белая, черная, цветная), кисти.

Рекомендуемая литература:

Список основной литературы [1; 2; 3];

Список дополнительной литературы [2; 3; 4];

Интернет-ресурсы [1; 2; 3; 4; 5].

Тема 1.3. Оригинальная стилистика в композиции

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Цель: изучение оригинальной стилистики в искусстве XX века и применение ее в авторской графике.

Задание: создание художественного образа в автопортрете на основе стилистики художников XX века (по выбору) (рис. 9, 10).

Автопортрет в стиле Альфонса Мухи:

Рисунок 9

Рисунок 10

Методические указания по выполнению работы:

1. Выбрать для изучения творчество одного из известных художников XX века: Альфоне Муха, Густав Климт, Пабло Пикассо, Фернан Леже, Эдвард Мунк, Амадео Модильяни и др. В авторской (оригинальной) стилистике творчества художника следует изучить особенности цветовой палитры, формы и размера мазка, графики, предпочтения ракурсов изображения, определить жанровые предпочтения художника и т. п.

2. Сделать эскизные зарисовки автопортрета, цветовые клаузуры на основе эскизов. В эскизах и клаузурах необходимо придерживаться особенностей стилистики художника.

3. Выполнить графическое и цветковое решение автопортрета на основе оригинальной стилистики художника.

Формат: бумага, квадрат 20х20 см.

Художественные материалы и инструменты: живописные или графические материалы (по выбору).

Рекомендуемая литература:

Список основной литературы [1; 2; 3];

Список дополнительной литературы [1; 2; 3; 4];

Интернет-ресурсы [1; 2; 3; 4; 5].

Раздел 2. ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ГАРМОНИЗАЦИИ В КОМПОЗИЦИИ

Тема 2.1. Стилизация и трансформация в композиции

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

Цель: изучение приемов стилизации в авторской графике.

Задание: выполнение стилизации растительного или зооморфного, или антропоморфного мотива с использованием графических средств построения композиции: линейное, линейно-точечное или линейно-пятновое, пятновое (силуэтное) решение формы (рис. 11, 12, 13, 14, 15).

Стилизация растительного мотива:

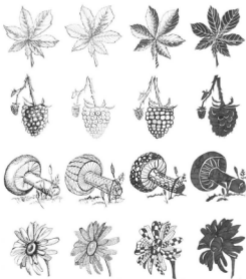

Рисунок 11

Рисунок 12

Стилизация зооморфного мотива:

Рисунок 13

Стилизация антропоморфного мотива:

Рисунок 14

Рисунок 15

Методические указания по выполнению работы:

1. Выбрать объект для стилизации – растительный, зооморфный, антропоморфный (по желанию студента). Объект для стилизации должен иметь наиболее выразительный ракурс для изображения.

2. Сделать 3–4 варианта стилизации, включая реалистический тип изображения, на основе которого создается иконический или геометрический тип изображения. Авторская графика при выполнении данных работ должна иметь единую стилистическую основу.

3. В стилизации выбранного объекта можно применить приемы использования графических средств построения композиции: линейное, линейно-точечное или линейно-пятновое, пятновое (силуэтное) решение формы объекта (растения, животного, человека).

Формат: бумага, А4.

Художественные материалы и инструменты: гелевая ручка, тушь и перо, рапидограф, линеры.

Рекомендуемая литература:

Список основной литературы [1; 3];

Список дополнительной литературы [2; 3];

Интернет-ресурсы [1; 2; 3; 4; 5].

Тема 2.2. Композиционный центр

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6

Цель: изучение особенностей выделения композиционного центра.

Задание: выполнение сюжетно-тематической монокомпозиции с ярко выраженным композиционным центром (рис. 16).

Графическая композиция с выделением центра:

Рисунок 16

Методические указания по выполнению работы:

1. Продумать схему графической композиции с ярко выраженным главным элементом (клаузура).

2. Продумать способы выделения композиционного центра: расположением главного элемента на переднем плане или в центре; укрупнением главного элемента, размельчением дополнительных элементов; тональным контрастом и т. п.

3. Выполнить графическую композицию с ярко выраженным композиционным центром с использованием графических средств построения композиции: линия (штрих), точка, пятно.

Формат: бумага, 20х20 см.

Художественные материалы и инструменты: гелевая ручка, тушь и перо, линеры.

Рекомендуемая литература:

Список основной литературы [1; 2; 3];

Список дополнительной литературы [2; 3];

Интернет-ресурсы [2; 3; 4; 5].

Тема 2.3. Декоративная композиция

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7^{*}

Цель: изучение особенностей композиции М. К. Эшера, применение ее структуры в декоративной композиции.

Задание: создание декоративной композиции в стиле М. К. Эшера (сетчатый орнамент или «паркетная» композиция). Декоративная композиция со стилеобразующим декоративным элементом, на основе которого выстраиваются все декоративные элементы композиции (рис. 17).

Декоративная композиция в стиле М. К. Эшера:

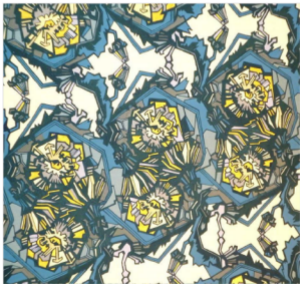

Рисунок 17

Методические указания по выполнению работы:

1. Изучить особенности декоративных композиций голландского художника-графика XX века Мауритса Корнелиса Эшера.
2. Разработать модуль для использования в структуре декоративной композиции. В основе модуля может быть стилизованный элемент растительного, зооморфного, предметного происхождения.
3. Создать структурную основу для разработанного модуля – линейное решение сетки.
4. Выполнить декоративную композицию по типу сетчатого орнамента, с использованием разработанного модуля и его метрическим повторением. Декоративная композиция должна быть сделана в определенной цветовой гамме.

Формат: бумага, квадрат 20х20 см.

Художественные материалы и инструменты: компьютерная графика.

Рекомендуемая литература:

Список основной литературы [1; 2; 3];

Список дополнительной литературы [1; 2];

Интернет-ресурсы [1].

Тема 2.4. Сюжетно-тематическая композиция

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8⁷

Цель: освоение последовательного выполнения тематической композиции и анализа ее композиционного строя.

Задание: создание сюжетно-тематической стилизованной композиции в соответствии с тематикой художественных творческих конкурсов и выставок (тематика и техника выполнения по выбору студента) (рис. 18, 19, 20, 21).

Сюжетно-тематическая композиция «Верный друг»:

Рисунок 18

Сюжетно-тематическая композиция «Листопад»:

Рисунок 19

Сюжетно-тематическая композиция «Динамика города»:

Рисунок 20

Сюжетно-тематическая композиция «Прогулка по городу»:

Рисунок 21

Методические указания по выполнению работы:

1. Разработать несколько вариантов структуры тематической композиции в эскизах (клазурах).
2. Продумать сюжетную основу тематической композиции на основе идеи.
3. Отработать необходимые элементы композиции в эскизах (клазурах).
4. Продумать основные средства и приемы выполнения композиции.
5. Перевести окончательный вариант композиции в основной формат с применением масштаба увеличения.
6. Создать композицию с использованием выбранной техники исполнения (графической, живописной).
7. Сделать композиционный анализ выполненной творческой работы.

Формат: 30x40 см, или 30x30 см, или 40x40 см. Оформить в паспарту и багет.

Художественные материалы и инструменты: рапидограф, гелиевая ручка, тушь и перо, тушь и кисть, гуашь, смешанная техника, компьютерная графика (по выбору).

Рекомендуемая литература:

Список основной литературы [1; 3];

Список дополнительной литературы [2; 3];

Интернет-ресурсы [2; 3; 4; 5].

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Формы контроля по дисциплине «Композиция»

Для оценки качества освоения дисциплины «Композиция» используются следующие формы контроля:

- *Текущий контроль* – контроль выполнения аудиторных и домашних учебно-творческих работ и других заданий (форма – текущий просмотр и анализ композиции практических работ, тестовые задания, опрос по вопросам разделов и тем и др.).

- *Итоговый контроль (промежуточная аттестация)* – контроль в конце изучения дисциплины осуществляется после выполнения всех учебно-творческих работ, заданий за весь период изучения дисциплины (форма – зачетный просмотр практических учебно-творческих работ).

Итоговый контроль проводится в соответствии с «Положением об учебно-творческих работах обучающихся факультета визуальных искусств».

Основные требования к выполнению практических учебно-творческих работ обучающихся

1. Полнота выполнения практических заданий.
2. Техника исполнения в художественном материале.
3. Выразительность композиции.

Основные требования к оформлению практических учебно-творческих работ на зачетный просмотр

- оформление всех выполненных учебно-творческих заданий на листах формата А4 (фон – серый) в портфолио (папка формата А4);

- оформление основных творческих работ в паспарту (соответствующего цвета) и багет для дальнейшего их использования в выставочных проектах.

**Параметры и критерии оценки практических учебно-творческих работ
по дисциплине на текущем и зачетном просмотре**

Интегративные параметры и критерии

Параметры	Критерии
1. Сюжетность	1. Выражение сюжетно-тематической основы в композиции. 2. Соответствие сюжета решению учебных или творческих задач. 3. Адекватное взаимодействие элементов в композиции
2. Образность	1. Оригинальность художественного образа. 2. Образное единство учебно-творческой работы. 3. Соответствие образа поставленной для решения художественной задаче
3. Стилиевое единство	1. Взаимодействие средств композиции. 2. Единство изобразительной стилистики. 3. Взаимодействие художественных средств для выражения замысла. 4. Наличие авторского стиля

Художественно-выразительные параметры и критерии

Параметры	Критерии
1. Композиция	1. Соответствие композиции учебно-творческой задаче. 2. Применение графических средств построения композиции. 3. Применение пластических средств построения композиции. 4. Применение средств гармонизации композиции. 5. Правильный выбор приемов композиции. 6. Применение формально-композиционных средств
2. Изображение	1. Соответствие изобразительного решения учебно-творческой задаче. 2. Соответствие изобразительного решения творческому замыслу. 3. Соответствие изобразительного решения типу изображения

Параметры	Критерии
3. Техника исполнения	1. Владение техникой формообразования на плоскости или в объеме. 2. Владение выразительными средствами художественных материалов (техник). 3. Оригинальность технического исполнения. 4. Выразительность техники исполнения. 5. Выработка собственных стилистически выразительных элементов

Мотивационные параметры и критерии

Параметры	Критерии
1. Разработка творческих замыслов	1. Активность и вариативность в поиске замысла. 2. Оригинальность предлагаемых замыслов
2. Поиск способов композиционного формообразования	1. Активность и вариативность в поиске форм выражения идей. 2. Оригинальность предлагаемых способов композиционного формообразования
3. Систематичность и самостоятельность в практической работе	1. Систематичность и последовательность в практической работе. 2. Степень самостоятельности предлагаемых творческих решений

Перечень вопросов для устного опроса по дисциплине «Композиция»

Раздел 1. Художественный образ в композиции

1. Что такое художественный образ?
2. Какой тональный диапазон может быть использован при разработке композиции логотипа?
3. Какой тональный диапазон может быть использован для создания легкости в сюжетно-тематической композиции?

Раздел 2. Приемы организации и гармонизации в композиции

1. Что такое стилизация? Чем отличается стилизация от трансформации?
2. Что такое композиционный центр? Назовите средства выделения композиционного центра в композиции.

3. Назовите основные средства гармонизации в композиции.
4. Назовите основные функции средств гармонизации композиции.
5. Назовите структурные элементы орнаментальной композиции.
6. Какие приемы используются для организации композиции?
7. Назовите этапы создания сюжетно-тематической композиции.

Критерии оценивания устного опроса

1. Правильность и полнота ответа.
2. Обоснованность и научность в организации ответа.
3. Связь представляемого в ответе материала со сферой профессиональной деятельности.

Тестовые задания по дисциплине «Композиция»

Вариант 1

Вопрос 1. Наиболее важный сюжетный объект или группа элементов в композиции – это...

Варианты ответа:

- а) сюжетный центр;   б) композиционный центр;
в) реальный центр;   г) идейный центр.

Вопрос 2. Совокупность специальных навыков и приемов, посредством которых выполняется художественное произведение, называется:

Варианты ответа:

- а) метод изображения;   б) техника исполнения;
в) качество исполнения;   г) характер исполнения.

Вопрос 3. К признакам ритмической композиции относится:

Варианты ответа:

- а) наличие повторяющихся элементов;
б) наличие фактуры;
г) наличие светотени.

Вопрос 4. К средствам гармонизации композиции относятся:

Варианты ответа:

- а) точка, линия, пятно, цвет;
б) динамика, статика, ритм, масштаб.

Вопрос 5. Декоративное обобщение изображений и элементов композиции путем изменения цвета, формы, объема – это...

Варианты ответа:

- а) стилизация;   б) ритмизация;   в) орнамент.

Вопрос 6. Соблюдение соподчиненности элементов, установление единства в многообразии, согласование элементов – это проявление целостности в композиции.

Варианты ответа:

- а) неверно;   б) верно.

Вопрос 7. К основным средствам построения орнаментальных композиций относятся:

Варианты ответа:

- а) динамика и статика;   б) ритм и метр;
в) контраст и нюанс;   г) перспектива.

Вопрос 8. Вид реалистического изображения в обобщенном виде, с большой степенью обобщенности, геометрическая трактовка и переработка форм при помощи пластики линий, пятен, цвета – это...

Варианты ответа:

- а) ассоциативный способ изображения;
б) иконический способ изображения;
в) геометрический способ изображения.

Вопрос 9. Форма фигуры или предмета, видимая как единая масса, как плоское пятно на темном или светлом фоне – это...

Варианты ответа:

- а) силуэт;   б) текстура;
в) фактура;   г) рельеф.

Вопрос 10. Наиболее важный элемент в классической композиции должен располагаться на расстоянии одной трети от центра – это формулировка...

Варианты ответа:

- а) правила масштаба;   б) правила золотого сечения;
в) правила динамики;   г) правила формата.

Система оценивания тестовых заданий

Уровень формирования компетенции	Кол-во правильных ответов	Шкала оценивания, %	Оценка
Продвинутый	10-9	100-90	«отлично»
Повышенный	8	89-75	«хорошо»
Пороговый	7-6	74-60	«удовлетворительно»
Нулевой	5 и ниже	ниже 60	«неудовлетворительно»

Требования к зачету по дисциплине

Зачет по дисциплине «Композиция» предполагает комбинированную форму проведения:

по окончании 3-го семестра:

- *тестовый контроль* (тестовые задания);
- *зачетный просмотр* учебно-творческих работ;

по окончании 4-го семестра:

- *презентация тематической композиции* с анализом ее композиционного решения;
- *зачетный просмотр* учебно-творческих работ.

Система оценивания обучающегося по итогам зачетного просмотра:

- «*зачтено*» выставляется, если обучающийся достиг уровней формирования компетенций: продвинутый, повышенный, пороговый – выставляется обучающемуся, обнаружившему всестороннее, систематическое и глубокое (или полное) знание учебно-программного материала, самостоятельно или под руководством преподавателя выполнившего все предусмотренные программой практические задания, активно работавшему на практических занятиях, показавшему систематический характер выполнения учебно-творческих работ по дисциплине, а также способность к самостоятельному пополнению знаний и умений, проявившему творческие способности в изучении программного материала;

- «*не зачтено*» соответствует нулевому уровню формирования компетенций – выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие знаний по значительной части основного учебно-программного материала, не выполнившего самостоятельно предусмотренные программой основные задания.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Дисциплина «Композиция» предполагает проведение учебных практических занятий в аудитории, оснащенной оборудованием, которое обеспечивает показ мультимедийных презентаций, показ образцов творческих работ, выполнение учебно-творческих работ, обработку эскизов с использованием графического редактора. Учебно-методический фонд должен содержать наглядные образцы практических работ по дисциплине «Композиция».

Обязательным условием для реализации рабочей программы дисциплины является подключение к сети Интернет и доступ к электронной информационно-образовательной среде КемГИК.

Технические средства обучения:

- для практических работ – специализированная аудитория для работы с художественными материалами; компьютерный класс, подключенный к сети Интернет;
- для самостоятельной работы – персональный компьютер, подключенный к сети Интернет.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Дагддиян, К. Т. Декоративная композиция [Текст]: учебное пособие / К. Т. Дагддиян. – Изд. 3-е. – Ростов н/Дону: Феникс, 2011. – 312 с.: ил.
2. Дагддиян, К. Т. Абстрактная композиция: основы теории и практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре (с электронным приложением) [Текст]: учебное пособие для вузов / К. Т. Дагддиян, Б. А. Поливода. – Москва: Владос, 2018. – 225 с.: ил. – (Изобразительное искусство). – ISBN 978-5-906992-59-8; то же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486086>.
3. Шевелина, Н. Ю. Графическая и цветовая композиция [Текст]: практикум / Н. Ю. Шевелина; Минобрнауки РФ; ФГБОУ ВПО «УралГАХА». – Екатеринбург: Архитектон, 2015. – 92 с.: ил. – Библиогр.: с. 86–88. – ISBN 978-5-7408-0231-2; то же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455470>.

Дополнительная литература

1. Буткевич, Л. М. История орнамента [Текст]: учебное пособие / Л. М. Буткевич. – Москва: Владос, 2008. – 272 с.: ил.
2. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция [Текст]: учебное пособие / Г. М. Логвиненко. – Москва: ВЛАДОС, 2004. – 144 с.: ил.
3. Панксов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение [Текст]: учебное пособие / Г. И. Панксов. – Москва: Академия, 2008. – 144 с. – с цв. ил.
4. Жердев, Е. В. Формальная композиция: Творческий практикум по основам дизайна [Текст]: учебное пособие / Е. В. Жердев, О. Б. Чепурова, С. Г. Шлезок, Т. А. Мазурнина; Минобрнауки РФ. – 2-е изд. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. – 255 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4417-0442-7; то же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330521>.
5. Шевелина, Н. Ю. Композиция: проектная практика [Текст]: монография / Н. Ю. Шевелина. – Екатеринбург: Архитектон, 2008. – 110 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0153-7; то же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222105>.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1. Модульные композиции для проектирования объектов дизайна и изобразительного искусства [Электронный ресурс] // Концепт: научно-методический электронный журнал. – URL: <https://e-koncept.ru/2017/574006.htm>. – Загл. с экрана.

2. Государственный Русский музей [Электронный ресурс]: сайт. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Русский музей, 2016–2018. – URL: <http://rsmuseum.ru>. – Загл. с экрана.

3. Государственная Третьяковская галерея [Электронный ресурс]: сайт. – Электрон. дан. – Москва: Государственная Третьяковская галерея, 2017. – URL: <http://www.tretyakovgallery.ru>. – Загл. с экрана.

4. Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс]: сайт. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 1998–2018. – URL: <http://www.hermitagemuseum.org>. – Загл. с экрана.

5. Музей современного искусства «Гараж» [Электронный ресурс]: сайт. – Электрон. дан. – Москва: Музей современного искусства «Гараж», 2018. – URL: <https://garagemca.org/ru>. – Загл. с экрана.

Программное обеспечение и информационные справочные системы

Лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система – MS Windows (10, 8, 7, XP).
- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access).
- Антивирус – Kaspersky Endpoint Security для Windows.
- Графические редакторы – Adobe CS6 Master Collection, CorelDRAW Graphics Suite X6.

ГЛОССАРИЙ

Абстракция – направление в искусстве XX столетия, отказавшееся от воспроизведения форм реальности. Главный акцент переносится на сочетание различных цветов и линий, их живописную выразительность, ритм.

Абстрактное искусство, абстракционизм (от лат. abstractio – отвлечение) – одно из наиболее распространенных направлений в современном искусстве. Для него характерны отказ от изображения реальной действительности, предметов, человека, ликвидация художественной образности.

Авангард (от фр. avant-gard – передовой отряд) – явление в художественной культуре XX века, связанное с поиском принципиально новых средств выразительности.

Автопортрет (от греч. autos – сам) – изображение художника, выполненное им самим. Особая разновидность портретного жанра.

Акцент (от лат. accentus – ударение) – приём подчеркивания цветом, светом, линией или расположением в пространстве той детали, на которую нужно обратить внимание зрителя.

Ахроматические цвета – белый, серый, черный цвета, лишённые цветового тона. Ахроматические цвета различаются только по светосиле.

Гармония (от др.-греч. ἁρμονία – связь, порядок; строй, лад; слаженность, соразмерность, стройность) – согласованность, соразмерность, единство частей и целого в художественном произведении.

Графика (от фр. graphique – линейный, от греч. grapho – пишу, рисую) – вид изобразительного искусства, близкий живописи со стороны содержания и формы, но имеющий свои собственные конкретные задачи и художественные возможности.

Детализация (от фр. detailer – вдаваться в подробности) – разработка в деталях, стремление к исчерпывающей полноте изображения.

Деталь (от фр. détail – подробность, частность) – в произведениях изобразительного искусства и дизайна значимые мелкие подробности, выразительные особенности, характеризующие предметы изображения или среду, окружающую их.

Динамика (от греч. δύναμις – сила) – передача движения в композиции.

Диссимметрия – частичное нарушение, отсутствие симметрии, соразмерности отдельных частей.

Доминанта (от лат. dominans, dominantis – господствующий) – выделение в композиции главного элемента, преобладание одной части структуры

над другой, господство какого-либо цвета или элементов определенной формы и т. п.

Идея художественная – мысль, концепция художника, выражающая его отношение к миру и человеку.

Клаузура (от итал. *clouso* – замок) – эскиз, набросок идеи (первоначального замысла), решения конкретной задачи; быстрое решение какой-то проблемы, идеи, мысли на бумаге в виде пятен и линий.

Коллаж (от фр. *collage* – приклеивание) – технический приём в изобразительном искусстве, заключающийся в создании живописных или графических произведений путем наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре (вырезок из газет, этикеток, кусочков древесины, песка и т. д.).

Композиция (от лат. *compositio* – составление, связывание) – построение художественного произведения, осуществляемое в каждом виде искусства своими средствами, техниками, с учетом своих законов; принцип построения художественного произведения, определяющий взаимоотношение частей внутри целого.

Контраст – ярко выраженное противопоставление элементов в ритмической структуре (тоновой, цветовой, по размеру, по форме, по положению и др.).

Монокомпозиция – это небольшая по размеру композиция (квадрат размером до 12x12 см), в которой с помощью графических или пластических средств построения композиции выполняется конкретное практическое задание, связанное с определенным средством гармонизации композиции – ритм, метр, симметрия, асимметрия, контраст, нюанс и др. или приемом и техникой выполнения композиции – коллажирование, нюансировка, аппликация, врезка, наложение, группировка и др.

Мотив – элемент художественного произведения как носитель определенного характера, образа, содержания.

Набросок, или скетч (от англ. *sketch* – эскиз, набросок, зарисовка) – рисунок небольших размеров, исполненный быстро и бегло; краткая фиксация отдельных наблюдений или возникших в ходе текущей работы замыслов по теме учебного занятия. В графических набросках бывают запечатлены главные особенности натуры, основные принципы и пропорции будущего произведения.

Нюанс (фр. nuance – оттенок) – едва заметный переход, тонкое различие в чём-либо; очень тонкий оттенок цвета; плавный переход светотени, тончайшая моделировка предметов.

Образ художественный – всеобщая категория художественного творчества, форма истолкования и освоения мира с позиции определённого эстетического идеала путем создания эстетически воздействующих объектов; любое явление, творчески воссозданное в художественном произведении.

Орнамент (от лат. ornamentum – украшение) – узор, построенный на повторении или ритмическом чередовании элементов.

Паспарту (фр. passe-partout) – кусок картона или бумаги с вырезанным в его середине четырёхугольным, овальным или круглым отверстием, под рамку, в которую вставляют рисунок или гравюру.

Ракурс (от фр. raccourcir – укорачивать, сокращать) – перспективное сокращение формы предмета, приводящее к изменению его привычных очертаний; резко выраженные сокращения, возникающие при наблюдении предмета сверху или снизу, особенно вблизи.

Реализм – способ репрезентации, то есть воспроизведение мира в тех формах, в которых он воспринимается глазом.

Реплика (фр. réplique – реплика, копия) – авторская копия художественного произведения, отличающаяся от оригинала размерами.

Рисунок – разновидность художественной графики, основанная на технических средствах и возможностях рисования; исполняется твердым красящим веществом (карандаш, сангина, уголь и пр.) или пером, кистью с использованием туши, акварели.

Ритм – распределение повторяющихся элементов, объемов или деталей, организующее композицию художественного произведения.

Силуэт (фр. silhouette – силуэт, очертания) – обобщенная форма фигуры или предмета, данная одноцветным плоским пятном.

Символ (от греч. symbolon – знак, примета) – предметы или явления, обозначающие какие-то другие понятия, наделенные смыслом отличным от их собственного.

Симметрия (от лат. symmetria – соразмерность) – соразмерность, пропорциональное расположение частей объекта, обеспечивающее его неизменность при каких-либо преобразованиях относительно оси или плоскости.

Статика (от греч. Στατός – неподвижный) – передача покоя в композиции.

Стилизация – обобщение некоторых признаков реальных объектов действительности путем изменения формы, объема и цвета; имитация стиля другого исторического периода, страны эпохи.

Сюжет (от фр. *sujet* – предмет) – определенное, конкретное художественное воплощение явления события.

Уникальная графика – рисунок, акварель, гуашь, монотипия, коллаж, аппликация, фотомонтаж и другие способы создания композиции, дающие в итоге графическое произведение как единственный, неповторимый образец.

Фактура (от лат. *factura* – обработка, поверхность) – характер поверхности предмета, способ ее обработки; свойство, характеризующее внешнее строение поверхности формы.

Фон (от фр. *fond* – букв. «дно», «глубинная часть») – любая часть изобразительной или орнаментальной композиции по отношению к включенной в нее «выступающей» детали.

Хроматические цвета – цвета, обладающие цветовым тоном, отличающим их один от другого.

Художественный стиль (от греч. *stylos* – палочка для письма) – устойчивый набор формальных приемов и художественных средств, единство образной системы, характерное для определенной эпохи, направления, творческого метода художника.

Художественная форма – композиционная построенность; единство средств и приемов, реализованных в художественном материале и воплощающих идейно-художественный замысел.

Цвет – главное выразительное средство в живописи, с физической точки зрения качество потока излучения, воспринимаемое глазом и определяемое длиной волны.

Экспозиция (от лат. *expositio* – изложение, объяснение) – принципы и порядок размещения художественных произведений, выставленных для обозрения.

Эскиз (от фр. *esquisse* – набросок, англ. *sketch*, немец. *skizze*) – художественное произведение вспомогательного характера, являющееся подготовительным для более крупной работы и обозначающее ее замысел, основные композиционные средства; предварительный набросок, подготовительный рисунок отдельных частей произведения или всей работы в целом.

Этюд (от фр. *etude* – изучение) – небольшое художественное произведение, чаще всего написанное с натуры, во время создания которого художник отрабатывает те или иные приемы, фиксирует увиденный мотив.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Методические указания для обучающихся	5
1.1. Методические указания по организации групповых практических занятий.....	5
1.2. Методические указания по организации индивидуальных практических занятий.....	5
1.3. Содержание самостоятельной практической работы.....	6
2. Описания практических работ	8
Раздел 1. Художественный образ в композиции	8
Тема 1.1. Особенности создания художественного образа в композиции..	8
Тема 1.2. Цветовые диапазоны в композиции.....	8
Тема 1.3. Оригинальная стилистика в композиции.....	15
Раздел 2. Приемы организации и гармонизации в композиции	17
Тема 2.1. Стилизация и трансформация в композиции.....	17
Тема 2.2. Композиционный центр.....	21
Тема 2.3. Декоративная композиция.....	23
Тема 2.4. Сюжетно-тематическая композиция.....	24
3. Требования к выполнению практических работ и формы контроля	28
4. Материально-техническое обеспечение практических занятий	34
Список рекомендуемой литературы	35
Глоссарий	37

Учебное издание

Казарина Татьяна Юрьевна

КОМПОЗИЦИЯ

Практикум

В практикуме в качестве образцов практических работ использованы учебно-творческие работы студентов 2-го курса (Н. А. Малюка, М. Е. Морокова, Е. С. Газатулина, И. В. Пискунова, О. В. Акимович, Н. С. Рудасев и др.) кафедры дизайна Кемеровского государственного института культуры, выполненные по дисциплине «Композиция»

Редактор *Н. Ю. Мальцева*

Дизайн обложки: *Т. Ю. Казарина, С. Н. Казарин*

Компьютерная верстка *М. Б. Сорокиной*

Подписано в печать 18.06.2019. Формат 60x84¹/₁₆. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс». Уч.-изд. л. 1,4. Усл. печ. л. 2,4.
Тираж 500 экз. Заказ № 31.

Издательство КемГИК: 650056, г. Кемерово,
ул. Ворошилова, 17. Тел. 73-45-83.
E-mail: izdat@kemguki.ru