

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

– РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ КАК ВИД ИСКУССТВА

– Тема 1 Вступительная беседа.

1. Задачи Единство законов композиции.
2. Восприятие плоскости.
3. Структура плоскости.
4. Символика форм и плоскости.

Термины: **Абстрактное искусство** — реакционное направление в живописи и скульптуре XX в., ведущее к полному отрицанию реализма. (Вот это устарело, да :) - Л.В.) **Автопортрет**— изображение художника, выполненное им самим.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
  - Композиция ее место в искусстве.
  - Сферы применения знаний композиции.
  - Возможна ли создать произведение искусств без композиции.

1. Литература:

<https://nauchkor.ru/uploads/documents/575f1de65f1be71264544435.pdf>

Тема 2. Композиционные средства.

- 1.Равновесие плоскости и пространства.
- 2.Организация плоскости.

Термины: **Анатомия пластическая**— наука о строении человеческого тела, основанная на анализе устройства мускулатуры и скелета. А. п. является специальной дисциплиной в художественных учебных заведениях.

Анималистический жанр— разновидность изобразительного искусства, посвященная изображению животных. Художника, работающего в этой области, называют **анималистом**. **Ансамбль** —единство, стройная цельность художественного произведения.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
  - Композиция в философских концепциях;
  - Композиция как предмет в искусстве;

2. *Литература:* www.academia-moscow.ru/ftp_share/books/fragments/fragment_23274.pdf

Тема 3. Структура и конструкция композиции.

1. Опишите принципы композиционного построения
2. Динамическая композиция.

Термины: **Батальный жанр**— область изобразительного искусства, посвященная военной тематике.

Блик— самое светлое, нередко блестящее место на поверхности предмета, расположенное со стороны падающего света.

Бытовой жанр— область изобразительного искусства, посвященная событиям и сценам повседневной жизни.

Выполнить: Систематизировать и закрепить знания по теме.

1. Темы творческих работ:
  - Какие атрибуты включает в себя композиция;
  - Почему человек воспринимает композицию;

Литература: surikov-vuz.com/filemanager/download/284/

Тема 4. Замкнутая и открытая композиция.

1. Организация центра и акцента.
2. Членения плоскости (силуэт, тон)

Термины: **Гипсы**— слепки скульптурных произведений и геометрических фигур, применяемые в качестве натурности для рисунка.

Главная точка схода—термин, обозначающий точку на линии горизонта, в которой сходятся все горизонтальные линии, перпендикулярные картинной (фронтальной) плоскости.

Горизонт, линия горизонта— в изобразительном искусстве условная прямая, обозначающая уровень глаз рисующего. В зависимости от ее расположения на листе бумаги, горизонт может быть низким или высоким.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
  - Взгляд на построение в классической композиции;
  - Психологическая трактовка композиции;

3. *Литература:* <https://studfiles.net/preview/1868857/>

Раздел II. Общая композиция

Тема1. Средства организации плоскости

- 1.Замкнутая и распространенная композиция.
2. Ритми модуль, пропорционирования.
- 3.Сетчатый орнамент. Варианты сетей, варианты симметрии (геометрические фигуры). Комбинаторные тональные варианты

Термины: **Графика** — самый массовый вид изобразительного искусства, характерной особенностью которого является однотонность рисунка, исполненного линией или светотенью. Количество цветов в графике ограничено. К графике относятся разные знаки и буквенные изображения, рисунок, плакат, карикатура, иллюстрации, эстампы и т. д. Изобразительный язык графики — оперативность, доступность понимания, острота и броскость.

Детализация — в изобразительном искусстве отдельные изображения, насыщенные многочисленными мелочами и подробностями с целью усиления идейно-образного звучания произведения.

Выполнить:

- 1.Варианты сетей, варианты симметрии (геометрические фигуры).
- 2.Комбинаторные тональные варианты

4. *Литература:*

naoma.edu.ua/ua/academy/zbrnik_doslndnitskikh_ta_naukovo.../17_2010.pdf

Тема2. Фриз.

1. Ленточный орнамент из геометрических фигур.

2. Ахроматическое решение (силуэт, выворотки, тон).

Термины: **Драпировка** — в изобразительном искусстве термин, указывающий на расположение и общий характер складок на одеждах и тканях.

Жанр — в изобразительном искусстве понятие, характеризующее общность тем. Различают следующие жанры: исторический, батальный, бытовой, пейзаж, натюрморт и портрет.

Выполнить:

Систематизировать и закрепить знания по теме.

Темы творческих работ:

- Социальные роли композиции.
- Ценностная структура композиции.

Литература: <https://www.twirpx.com/file/1517519/>

Тема 3. Орнаментальные композиции

1. 3 геометризованных фигуративных изображений растений, животных

2. Ситчастий

3. Симметрия вращения (силуэт, тон)

4. С элементов орнаментов исторических стилей

Термины: **Закрепление** (фиксация, фиксирование) — в технологии рисунка термин, обозначающий специальную обработку поверхности бумаги с целью сохранения рисунка, чаще всего выполненного углем. Закрепление производится растворами канифоли и спирта, обезжиренным молоком или пивом путем разбрызгивания их из пульверизатора.

Зарисовка — рисунок с натуры, выполненный с целью собрания материала для более значительной работы или ради упражнений.

Выполнить:

Систематизировать и закрепить знания по теме.

Темы творческих работ:

- Социальные роли композиции.
- Ценностная структура композиции.

Литература: <https://www.twirpx.com/file/1262724/>

Тема 4. композиционные средства.

1. Законы и закономерности в изобразительном искусстве.

2. Анализ композиционной структуры в произведениях искусства.

Термины: **Идея** — главная мысль художника.

Изобразительное искусство — искусство, связанное со зрительным восприятием и создающее изображения видимого мира на плоскости и в пространстве; таковы живопись, графика, скульптура.

Выполнить

Систематизировать и закрепить знания по теме.

Темы творческих работ:

- Социальные роли композиции.
- Ценностная структура композиции

Литература:

https://library.kre.dp.ua/Books/24%20kurs/B_V_Raushenbakh_Geometria_kartiny_i_zritelnoe_v.pdf

II курс III семестр

Тема 1. Вступительная беседа.

1. Задачи предмета.
2. Единство законов композиции

Термины: **Иллюстрация** — наглядное изображение, поясняющее текст.

Интерьер — жанр изобразительного искусства, посвященный изображению внутренних архитектурных форм: комнат, коридоров и т. п.

Искусство — одна из форм общественного сознания. И. изобразительное — это творческое отражение действительности в художественных живописных, графических или скульптурных образах.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
  - Взгляд на построение в классической композиции;
  - Психологическая трактовка композиции;

Литература:

<http://goudoddshiifsgl.peter.gov.spb.ru/media/18/content/759/documents/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc>

Тема 2. Композиционные средства.

1. Контраст форм

2. равенство по массе.

Термины: **Исторический жанр** — область изобразительного искусства, посвященная конкретным историческим событиям общественной жизни и действиям исторических лиц.

Карандаш — в технологии рисунка — материал и инструмент для рисования в виде палочки и специальных красящих веществ, обычно оправленных в дерево. Современные графитные К., состоящие из минерала графита и примеси глины, выпускаются разной степени твердости (М — мягкие и Т — твердые). К., изготовленные из порошка жженой кости с растительным клеем, известны под названием **итальянские К.** (угольные).

Выполнить:

1. Восприятие плоскости.

2. Структура плоскости.

3. Символика форм и плоскости

Литература: surikov-vuz.com/filemanager/download/284/

Тема 3. Структура и конструкция композиции.

1. Принципы построения динамической композиции.

2. Динамика масс.

Термины: **Карикатура** — изображение, намеренно подчеркивающее и комически преувеличивающее отрицательные особенности объекта.

Композиция (сочинение, составление, расположение) — целенаправленное построение художественного произведения, делающее замысел художника более доходчивым и впечатляющим.

Основные принципы построения К.— это подчеркивание, выделение основного через связь с второстепенным и изъятие незначительного. Основной

закономерностью построения К. является борьба противоположностей: большого — малого, светлого — темного, холодного — теплого, статичного — динамичного.

Выполнить:

1. Композиция на движение в пространстве,
2. Композиция на статику в пространстве,

Литература:

Тема 4. Замкнутая и открытая композиция.

1. Организация центра и акцента.
2. Членение плоскости (силует, тон)

Термины: **Контраст** — противоположность двух величин: размера, цвета (светлого — темного, теплого — холодного), движения.

Контур — совокупность линий, обозначающих внешние очертания изображаемого.

Копия — повторное изображение того или другого произведения. К. должна соответствовать оригиналу как размером, так и техническими средствами.

Выполнить:

1. Композиция на членение плоскости
2. Что такое (силует, тон)

Литература:

https://library.kre.dp.ua/Books/24%20kurs/B_V_Raushenbakh_Geometria_kartiny_i_zritelnoe_v.pdf

I I курс IV семестр

Тема 1 Средства организации плоскости

Замкнутая и распространяющаяся композиция.

1. Ритм и модуль, пропорционирование.

2. Сетчатый орнамент.

Термины: **Миниатюра** — произведение искусства мелкое по размеру и детальное по исполнению.

Моделировка — передача объемно-пластических и пространственных свойств предметного мира посредством светотеневых градаций.

Выполнить:

1. Варианты сеток.
2. Варианты симметрии (геометрические фигуры).
3. Комбинаторные тональные варианты.

Литература: http://www.etnolog.org.ua/pdf/e-biblioteka/mystectv/obraz/arkin_d_ternovec_b_red_mastera_iskusstva_ob_iskusstve_tom_1.pdf

Тема 2. Фриз. Ленточный орнамент из геометрических фигур.

1. Ахроматическое решение

Термины:

Выполнить:

1. Ссилует,
2. Виворотка,
3. Тон

Литература: <https://www.twirpx.com/file/1517519/>

Тема 3. Орнаментальные композиции.

1. Геометризованные фигуративные изображения.

Термины: **Модель** — одушевленные и неодушевленные объекты, послужившие художнику в качестве натуры.

Мольберт — станок для крепления планшетов или подрамников во время работы. По своей конструкции М. бывают большие и малые, складные и стационарные.

Выполнить:

Композиция формальная из растений.

Композиция формальная из животных.

Литература: <https://cyberleninka.ru/article/n/narodnoe-iskusstvo>

Тема 4. Композиционные средства.

1. Законы и закономерности в изобразительном искусстве.

2. Анализ композиционной структуры.

Термины: **Монохромный** — одноцветный с оттенками или без оттенков светлоты цвет.

Муляж — слепок с натуры или со скульптуры, внешне напоминающий оригинал.

Выполнить:

1. композиционная структура живописи,
2. композиционная структура графики,
3. композиционная структура дизайна,
4. композиционная структура архитектуры,
5. композиционная структура декоративного искусства.

Литература: <https://www.dissercat.com/content/khudozhestvennye-promysly-altaya-xix-xxi-stoletii-istoriya-i-perspektivy-razvitiya>

Тема 5. Цветовая гармония

1. Основные композиционные закономерности.

2. Равновесие, соподчинение,

3. Ритм цвета.

Термины: **Набросок** — графическое, живописное или скульптурное изображение, бегло и быстро исполненное по памяти или с натуры. Н. выполняются с целью тренировки руки и глаза или как накопление вспомогательного материала для текущей работы.

Натура — объективно существующие одушевленные и неодушевленные предметы, которые художник изображает, наблюдая их как модель.

Выполнить:

1. Символика форм и цвета.
2. Организация плоскости,
3. Динамика и статика (цветовое решение).

Литература:

<http://sobtkitty.org/t/BcEJEQAwCAMwS4MeG8jhq38JS7AUgUrD1rziko7UOGy3Zs6kv0r7.html>

Тема 6. Строение тематического фриза.

1. Создание фриза из атрибутов искусства.

Термины: **Натурализм** — пассивное восприятие действительности, чисто внешнее копирование всего, что находится в поле зрения художника.

Натурщик (натурщица) — человек, позирующий художнику во время работы.

Выполнить:

1. Фриза из атрибутов искусства.

1. Круговой орнамент из атрибутов искусства.

Литература:

https://booksite.ru/bookshop/index.php?route=product/product&product_id=1131

Тема 1. Сохранение и разрушение объема.

1. Упрощенные графические решение

2. Плоскости и объемы

Термины: **Натюрморт** — группа предметов (овощи, фрукты, цветы, битая дичь или предметы быта), композиционно составленная художником и воспроизведенная на рисунке. Н. является одним из жанров изобразительного искусства.

Оригинал — художественное произведение, задуманное и исполненное самим автором.

Выполнить:

1. Формальную композицию куб, цилиндр, пирамида, конус.

2. Членение и трансформация объемов графическими способами

(линия, силуэт, тон), аксонометрия.

Литература:

https://booksite.ru/bookshop/index.php?route=product/product&product_id=1131

Тема 2. Изобразительные способы.

Упражнения; фактуры, текстуры, структуры (имитация материалов).

Термины: **Оттенок** — небольшое различие в цвете или светосиле между двумя тонами.

Пастель — материал в виде разноцветных обернутых в бумагу палочек, предназначенных для рисования. П. состоит из сухого красочного порошка с примесью скрепляющих или разбеливающих веществ.

Выполнить:

1. Упражнения;

фактуры,

текстуры,

структуры (имитация материалов).

Литература: <https://f64.space/wp-content/uploads/2017/09/Ogyust-Roden.-Besedy-ob-iskusstve.pdf>

III курс V семестр

Тема 1. Графическая интерпретация.

1. Фотоизображения моделей известных мастеров имитацией фактур, и сохранением авторского стиля.

Термины: **Пейзаж** — жанр изобразительного искусства, посвященный изображению природы.

Перспектива — научная вспомогательная дисциплина, помогающая изображать предметы окружающей действительности в соответствии со зрительным восприятием.

Выполнить:

1. Имитацией фактур.

2. Сохранением авторского стиля.

Литература: http://www.etnolog.org.ua/pdf/ebiblioteka/mystectv/obraz/arkin_d_ternovec_b_red_mastera_iskusstva_ob_iskusstve_tom_1.pdf

Тема 2. Багатофігурна композиція (дефіле)

1. Графические изображения

Термины: **Повторение** — авторская копия художественного произведения.

Подлинник — см. **оригинал**.

Позировать — служить во время работы художнику моделью, сохраняя определенную позу.

Выполнить:

(6 авторских стилей)

Литература:

https://knigaplus.ru/katalog/books/iskusstvo/art_graphics_sculpture/mysli_ob_iskusstve_vospominaniya_sovremennikov_1025098/

Тема 3. Выполнение рельефа.

1. Из 3-х многофигурных композиций

Термины: **Полутень** — промежуточный тон при передаче перехода от освещенной части предмета к затемненной.

Полутон — промежуточный тон, малоконтрастный, близко расположенный к двум другим.

Портрет — жанр изобразительного искусства, посвященный изображению определенного, конкретного человека.

Выполнить:

1. (дефеле)

Литература: https://www.isuct.ru/e-publ/gum/sites/ru.epubl.gum/files/2014/t05n03/humscience_2014_t05n03-193.pdf

III курс VI семестр

Тема 1. Историчний театральний костюм.

Графические интерпретации историчного костюму.

Термины:

Выполнить:

1. Варианты Др.Єгипет, Греція, Рим, Персія, Готика, Романський стиль, Візантія, Московська Русь, Відродження, XVI - XVII Іспанія, Франція 1 та 2 пол.ХУП, XVIII, Англія XVIII, Ампір XIX, Бидемайер 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, Модерн. 3 міні колекція 5 -6 виробів, всього 15

Литература: http://my-shop.ru/_files/product/pdf/95/946350.pdf

Тема2. Макет куклы-манекена в театральном костюме.

Термины: **Пропорции** — взаимоотношение форм, частей предметов по их величине, соответствующее определенному характеру целого.

Профиль — боковое изображение человека или другой природы.

Ракурс — изображение предмета или человека в перспективе с резко выраженным сокращением его отдельных частей.

Рефлекс — отраженный от другого предмета свет, падающий на теневую часть тела.

Выполнить:

1.Материал: (каркас з металлу, паралон, акрилова нитка). Висота макету 45см

Литература: <https://www.labyrinth.ru/books/70280/>