

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра станковой живописи

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ И.А.Федоричева

_____ 28.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки –50.03.04 Теория и история искусств

Статус дисциплины – базовая

Учебный план 2019 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

		Очная						Заочная										
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Инд. занятия	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего ау. аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Контрольная работа	Форма контроля	
1	1.2	108/ 3.0	70			70	38	Зачет (2)	1	1.2	108/ 3.0	12			12	96		Зачет (2)
Всего		108/ 3.0	70			3.0	38	Зачет	Всего		108/ 3	12			12	96		Зачет

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ГОС ВО.

Программу разработал _____ Д.А. Левченков, канд. филос. наук доцент кафедры станковой живописи.

Рассмотрено на заседании кафедры станковой живописи (ГОУК ЛНР «ЛНАКИ имени М Матусовского)

Протокол № 1 от 28 августа 2019 г. Зав. кафедрой _____ О.Н.Безуглый

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Основы композиции» является базовой частью дисциплин ООП ГОС ВО, уровень бакалавриата) и адресована студентам 1 курса направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой станковой живописи. Курс основ композиции изучает задачи дисциплины «Композиция», роль законов композиции в организации творческого процесса при создании произведения, специфику станковой и декоративно-прикладной композиции на примере сравнения с другими видами искусства, знакомит с общими законами построения композиции в изобразительном искусстве.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- оценки практической работы;
- итоговый контроль в форме зачета (просмотр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 70 часов для очной формы обучения и 12 часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа - 38 часов для очной формы обучения и 96 часов для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Основы композиции» является формирование понятий об организации изобразительной плоскости, знакомство с композиционными закономерностями и композиционными средствами, развитие у студента способность видеть и понимать художественно-эстетические ценности произведения искусства, роль композиции в процессе созидания художественного образа, развитие художественный вкус студента, способность определять художественное качество произведения искусства. Теоретический материал излагается в процессе практической работы над системой упражнений. Основные положения иллюстрируются наглядным материалом (таблицы-схемы, образцы изобразительного искусства, дизайна, архитектуры).

Задачи дисциплины:

- сформировать у студента способность воспринимать в произведении искусства художественно-эстетическую информацию через наблюдение композиционных гармонических конструкций, посредством выполнения практических упражнений усвоить основы композиционных закономерностей и научиться видеть проявления этих закономерностей в произведениях искусства.
- приобретение студентами опыта восприятия и оценки композиции;
- приобретение навыка видения проявлений композиционных закономерностей;
- развитие чувства пропорций, ритма, тона, равновесия;
- научиться гармонизации композиции пропорционированием цвета и тона;
- усвоить способы построения основных композиционных конструкций, структур и способов графического изображения;
- понять принципы образно-эмоционального воздействия формы и цвето-ритмической структуры композиции на зрителя;
 - получение навыков работы над композицией.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Основы композиции» относится к базовой части. Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплины «Рисунок и живопись», которая логически, содержательно и методически связана с дисциплиной «Основы композиции».

Изучение дисциплины «Основы композиции» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «Рисунок и живопись», «Искусствоведение и художественная критика», «Художественные стили», «Анализ памятников искусства».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 50.03.04 Теория и история искусств

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-1	способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-5	способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1	способностью к восприятию искусства как системы и его связей с гуманитарными, социальными и естественными науками
ОПК-3	способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-5	способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявлять архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций
ПК-6	способностью осознавать художественную критику как деятельность, направленную на повышение качества художественного продукта
ПК-8	способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны **знать**:

- виды композиции, основные законы композиции, закономерности и способы организации плоскости, виды симметрии, композиционные средства, законы линейной и воздушной перспективы, особенности рительного восприятия, зрительные иллюзии;
- способы акцентирования и организации смыслового и композиционного центра, принципы построения цветовой и тональной гармонии; возможности выразительных средств, средств соподчинения и гармонизации (нюанс, контраст, акцент, пропорции, ритм); проблемы равновесия тона ахроматической и хроматической композиции, сведения об эмоциональном воздействии цвето-тональной композиционной структуры;
- характеристики геометрических форм, способы группирования и взаимодействия элементов композиции, средства и способы выражения движения (динамики) или его отсутствия (статики), условности графических способов изображения объема и пространства в пространственном и плоскостном решении, последовательность восприятия элементов композиции;
- методологию проработки цветом изображаемой формы на основе комплексных знаний в контексте академической живописи, цветоведения, основ композиции, академического рисунка и пластической анатомии;
- стилеобразующие факторы построения композиционных структур, выразительные и изобразительные средства в произведениях искусства, варианты композиционных построений цветом, обусловленные выбором художественных материалов и назначением произведения;

Овладев курсом, студенты должны *уметь*:

- равномерно компоновать изображаемые формы на изобразительной плоскости в соответствии с темой, идеей, замыслом, графическим стилем и функциональными особенностями проектируемого объекта, добиваться тональной и цветовой гармонии применением гармоничных схем с учетом образных ассоциаций;
- последовательно вести работу над композицией, применяя теоретические знания и навыки самооценки на практике, демонстрируя развитое чувство ритма, пропорций, целостности, стилевого единства и соподчиненности элементов композиции;
- последовательно вести проработку формы цветом на всей изобразительной плоскости в целом;
- самостоятельно определять тип и характер композиционной структуры произведений изобразительного и декоративного искусства, дизайна и архитектуры.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов								
	очная форма					заочная форма			
	все	в том числе				все	в том числе		
	го	л	п	инд	с.р.	го	л	п	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I Основные композиционные законы и закономерности. (I семестр)									
Тема 1. Тема 1. Структура и символика плоскости. Форма и масса. Характеристики геометрических фигур	12		6		6	14		1	13
Тема 2. Признаки статики в свойства формы и организации плоскости. Равновесие в плоскости и пространстве. Тон и равновесие.	14		8		6	12		1	11
Тема 3. Принципы построения динамичной композиции. Динамичность масс как свойство формы	14		10		4	14		2	12
Тема 4. Понятие о замкнутой, открытой и закрытой, центричной композиции. Членение и трансформация плоскости	14		10		4	14		2	12
Всего по I разделу	54		34		20	54		6	48
Раздел II Средства и способы организации плоскости, пропорциональное соподчинение цвета, ритм и динамика цвета (II семестр)									
Тема 5. Ритм, модуль. Пропорции тона. Единство структуры. Тон как способ трансформации распространяющейся композиции в центричную	24		6		4	10		1	9
Тема 6. Ритм и движение. Средства ритмической организации в построении ленточного орнамента и фриза. Силуэт, тон	24		6		4	10		1	9
Тема 7. Цветовая гармония и основные композиционные закономерности. Соответствие цвета формам. Цвет и равновесие. Статика	24		8		4	10		1	9
Тема 8. Композиционная идея и цветовое решение. Трансформация пластической идеи цветом			8		4	12		1	11
Тема 9. Анализ композиционной структуры в произведениях изобразительного искусства, дизайне, архитектуре.			8		2	12		2	10
Всего по II разделу	54		36		18	54		6	48
Всего по I и II разделам	108		70		38	108		12	96

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Структура и символика плоскости. Форма и масса. Характеристики геометрических фигур.

Содержание и цель курса «Основы композиции». Основные композиционные закономерности и законы композиции. Композиционные средства. Способы организации плоскости. Понятие о восприятии. Теоретические основы композиции. Значение композиции в структуре художественного произведения. Знакомство с особенностями восприятия изображения на плоскости и характеристиками геометрических фигур.

Тема 2. Признаки статики в свойствах формы и организации плоскости.

Равновесие в плоскости и пространстве. Тон и равновесие.

Композиционные средства. (динамика, статика, пропорции, ритм, контраст, нюанс) Понятие о динамике и статике. Равновесие в симметрии, асимметрии, диссимметрии. Равновесие и тон. Равновесие плоскости и пространства. Средства группирования. Признаки композиционного построения формы. Организация плоскости геометрическими фигурами. Равновесие в плоскости и пространстве.

Тема 3. Принципы построения динамичной композиции. Динамичность масс как свойство формы.

Структура и конструкция композиции. Принципы построения динамичной композиции. Композиционные закономерности и законы композиции – равновесие, целостность, соподчинение, единство структуры. Закономерности и средства композиции.

Оптические иллюзии. Понятие о гармонии. Математические закономерности композиции. Пропорции. Принципы единства, соподчинения, группирования, доминанты. Равновесие и соподчинение. Динамичность масс и передвижение в пространстве.

Тема 4. Понятие о замкнутой, открытой и закрытой, центричной композиции.

Членение и трансформация плоскости. Замкнутая и открытая композиция. Построение изображения на плоскости. Виды и типы формальной композиции. Формальная организация неизобразительной композиции. Организация центра и акцента, членение плоскости.

РАЗДЕЛ 2. СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛОСКОСТИ, ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ СОПОДЧИНЕНИЕ ЦВЕТА, РИТМ И ДИНАМИКА ЦВЕТА (II СЕМЕСТР)

Тема 5. Ритм и модуль. Пропорции тона. Единство структуры. Тон как способ трансформации, распространяющейся композиции в центричную. Средства и способы организации плоскости.

Способы организации плоскости. Замкнутая и распространяющаяся композиции. Пропорционирование. Пространство, как композиционный фактор. Формальные средства композиции. Орнамент. Природа и специфика орнамента. Закономерности композиции орнамента. Организация плоскости с использованием модульной сетки. Композиция с применением раппорта и центричная композиция.

Тема 6. Ритм и движение. Средства ритмической организации в построении ленточного орнамента и фриза.

Силуэт и тон. Симметрия и ритм. Восприятие пространства. Фриз и ленточный орнамент из геометрических фигур.

Тема 7. Цветовая гармония и основные композиционные закономерности. Соответствие цвета формам. Цвет и равновесие.

Символика форм и цвета. Колорит как сочетание локальных цветовых тонов. Теории гармоничных цветовых сочетаний. Оптическое и эмоциональное восприятие цвета.

Тема 8. Композиционная идея и цветовое решение. Трансформация пластической идеи цветом. трансформация цветом пластической идеи тональных решений упражнения Динамика и статика.

Тема 9. Анализ композиционной структуры в произведениях изобразительного искусства, дизайне, архитектуре. Анализ композиционной структуры и закономерностей построения композиции произведений живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры. Композиционный анализ произведений изобразительного искусства. Анализ художественного образа. Восприятие формы на плоскости. Организация плоскости. Средства гармонизации композиции. Виды композиции. Анализ формы (тон, цвет, материал текстура, ритм, экспрессивная форма). Анализ произведения. Композиционные средства, законы и закономерности в изобразительном искусстве. Время как фактор, задача композиции. Предметное построение сюжета. Восприятие формы на плоскости. Организация плоскости. Способы гармонизации композиции. Виды композиции.

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в качестве выполненных практических заданий.

СР включает следующие виды работ:

- продолжение работы над аудиторными занятиями, самостоятельное решение поставленных задач;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- подготовка к практическим занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение тематических заданий, вынесенных на самостоятельную работу;
- подготовка к зачету.

Цель исполнения самостоятельной работы: формирование у студента опыта творческой деятельности, закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Структура и символика плоскости. Форма и масса. Характеристики геометрических фигур.

Задание: Знакомство с особенностями восприятия изображения на плоскости и характеристиками геометрических фигур.

Упражнение 1, 2. Выполнение таблиц из психологии восприятия. Равенство масс и контраст форм.

Задача: 1.1. привести к равной оценке масс контрастных форм геометрических фигур. Фигуры - квадрат, круг, равносторонний треугольник, прямоугольный треугольник, параллелограмм, ромб, трапеция, прямоугольники с соотношением сторон 1:2, 1:4.

1.2. сгруппировать формы и закомпоновать в заданном формате.

Термины и понятия: равновесие, тон, вес, контраст, форма, совокупный центр тяжести, силуэт, выворотка, группа, пропорции, масса, пространство, плоскость, коллаж, ритм, наложение, примыкание, сближение, динамика, статика оптический цент, геометрический центр, структура плоскости, регулярная форма, не регулярная, характеристика формы.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[21](#) – С. 10-40, 40-62; [1](#) – С. 22-49; [14](#) – С. – 8-46; [7](#) – С. 15-37; [12](#) – С. 103-110; [24](#) – С. 65-110]

Тема 2. Признаки статики в свойствах формы и организации плоскости.

Равновесие в плоскости и пространстве. Тон и равновесие.

Задание: Организация плоскости геометрическими фигурами. Равновесие в плоскости и пространстве.

Упражнение 2, 3. Равновесие плоскости и пропорции.

Задача: 2.1. В заданном формате 9x9см равновесно разместить силуэты двух неравных по массе фигур по диагональным структурным линиям изобразительной плоскости формата. Большую массу следует уравновесить меньшей массой. Преобладает пространство над массой. 3.1. Найти равновесие в плоскости группы из трех пропорциональных контрастных пересекающихся фигур. Графическое решение - силуэт,

выворотка, тон. 3.2. Определить плоскостное и пространственное решение. Масса преобладает над пространством.

Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая. Выполнение в технике «коллаж».

Задание: Статичная композиция из динамичных элементов.

Упражнение 4, 5. Статичная композиция выполняется из динамичных, расположенных по вертикали (4.) и по горизонтали (5.), треугольников и прямоугольников. В соответствии с условиями задач рекомендуются подобные прямоугольные треугольники и подобные прямоугольники.

Задача 4.1. Найти пропорциональные отношения элементов композиции. Способ соединения элементов – симметрия, асимметрия, дисимметрия. Формы пересекаются. Масса преобладает над пространством. Графическое решение-силуэт, выворотка, тон. 5.1. Найти пропорциональные отношения элементов композиции. Способ соединения элементов – симметрия, асимметрия, дисимметрия. Формы пересекаются. Масса преобладает над пространством. Графическое решение-силуэт, выворотка, тон. 5.2. Определить пространственное и плоскостное решение в полученных вариантах. 5.3. Сравнить вертикальную композицию с горизонтальной. Определить доминантное положение оси симметрии.

Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая. Выполнение в технике «коллаж».

Задание: Статичная композиция из динамичных разнонаправленных элементов.

Упражнение 6. Статичная композиция, построенная на контрасте взаимно уравновешенных разнонаправленных масс связанных единым центром.

Задача: 6.1. найти гармоничные пропорции элементов композиции. 6.2. Найти общий центр тяжести силуэта, составленного из разнонаправленных элементов объединенных единой центричной структурой. 6.3. уравновесить плоскость.

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж». Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Термины и понятия: равновесие, тон, вес, контраст, форма, совокупный центр тяжести, силуэт, выворотка, группа, пропорции, масса, пространство, плоскость, коллаж, ритм, наложение, примыкание, сближение, динамика, статика.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[21](#) – С. 62-80, 80-86, 86-94; [1](#) – С. 34-44; [17](#) – С. 163-190; [7](#) – С. 15-23; [1](#) – С. 22-49, 45-53, 54-60; [2](#) – С. 22-49]

Тема 3. Принципы построения динамичной композиции. Динамичность масс как свойство формы.

Задание: Динамичность масс и передвижение в пространстве.

Упражнение № 7, 8. Динамичность горизонтально направленных масс.

Задача: 7.1. равновесно разместить силуэт из пересекающихся пропорциональных динамичных форм с направлением усиления масс слева направо по горизонтали. 7.2. дать определение терминам динамичность массы и устремленность формы. 7.3. Добиться неподвижности силуэта в плоскости. 8.1. разместить силуэты из пересекающихся и не пересекающихся динамичных геометрических форм с направлением движения масс справа налево по горизонтали.

Упражнение 9. Динамика, как передвижение масс в пространстве.

Задача: 9.1. Выразить движение созданием ритмической ситуации пропорциональным соотношением масс и пространств, группированием, сгущением и разряжением элементов

композиции, положением масс в плоскости. 9.2. Выполнить варианты направлений движений – диагональное, вертикальное, восходящее и нисходящее, горизонтальное – левое и правое. Формы - динамичные и статичные геометрические фигуры.

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж».

Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Упражнение 10. Контраст направлений. Динамичность разнонаправленных масс расположенных по диагонали.

Задача: 10.1. Выбрать формы, определяющие устремленность масс. Составить из них группы и расположить их в соответствии с заданным направлением. 10.2. Добиться выразительности композиции пропорциональным соотношением масс и пространств и равновесия плоскости.

Графическое решение-силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж».

Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Упражнение 11. Движение статичных, динамичных, регулярных и нерегулярных форм.

Задача: 11.1. Разместить силуэты в заданном формате из пересекающихся и не пересекающихся силуэтов форм с целью выражения движения масс.

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж».

Формат - 9x9. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Упражнение 12. Сгущение и разряжение. Изменение скорости и направления движения. Движение по кругу.

Задача: 12.1 Разместить силуэты из пересекающихся и не пересекающихся и силуэтов форм с целью выражения неравномерного движения масс. 12.2. Усвоить понятия «метрический» «ритмический ряд».

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж».

Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Термины и понятия: динамичность форм, направленность форм, устремленность форм, метрический ряд, ритмический ряд, ритм, пропорции, контраст, нюанс, симметрия, асимметрия, структура, конструкция, композиционные средства, законы композиции, равномерное и неравномерное движение, ритмическая ситуация, регулярные и нерегулярные формы, сгущение и разряжение масс, прямая перспектива, обратная перспектива, пространственное решение, решение, плоскостное решение.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[21](#) – С. 90-112, 94-112; [12](#) – С. 103-110; [14](#) – С. 8-32; [7](#) – С. 27-37; [1](#) – С. 60-70; [2](#) – С. 118-119; [9](#) – С. 19-52; [17](#) – С. 263-178;]

Тема 4. Понятие о замкнутой, открытой и закрытой, центричной композиции.

Членение и трансформация плоскости.

Задание: Организация центра и акцента, членение плоскости.

Упражнение 13. Замкнутая композиция. Единство структуры.

Задача: 13.1. Из избранных пропорциональных элементов композиции составить группу, построенную повторяемым способом примыкания, не предполагающую распространение за пределы формата изобразительной плоскости. 13.2. Организовать внутреннее пространство, противопоставленное внешнему пространству и не сообщающееся с ним.

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж».

Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Упражнение 14. Открытая композиция с выраженным центром – акцентом.

Задача: 14.1. из избранных пропорциональных элементов композиции составить группу, построенную повторяемым способом примыкания элементов организуя внутреннее пространство, свободно сообщаемое с внешним полем-пространством. 14.2. Построить конструкцию композиции не предполагающую распространение масс форм за пределы формата изобразительной плоскости.

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж».

Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Упражнение 15. Центричная композиция из контрастных форм, подобных и нерегулярных.

Задача: 15.1. предложенные формы объединить в конструкцию, связывающую все элементы композиции единым центром. 15.2. Найти пропорциональную соразмерность элементов форм, применить способы группирования элементов композиции, организовать ритмическое взаимодействие масс, форм, тона. 15.3. Решить задачи равновесия и соподчинения контрастов.

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж».

Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Упражнение 16. Средства акцентирования в ряду подобных элементов. Определить подобие, как сходство по форме, но различие по величине.

Задача: 16.1. из заданных силуэтов геометрических пропорциональных фигур создать ритмическую композиционную структуру с выраженным акцентом, применяя все возможные виды контрастов.

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж».

Формат-9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Упражнение 17. Построение силуэта из регулярных пересекающихся геометрических фигур и нерегулярных.

Задача: 17.1. из заданных геометрических и нерегулярных пропорциональных фигур создать композиционную структуру с выразительным силуэтом и читаемостью всех элементов составляющих сложную форму. 17.2. Найти равновесие в плоскости и пропорционально выразительное соотношение силуэта и поля в плоскостном решении и пространства и массы в пространственном.

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая. Выполнение в технике «коллаж».

Упражнение 18. Ритмизация, членение и трансформация плоскости.

Задача: 18.1. определить необходимое соотношение величины и количества членений к размеру плоскости, не разрушающее ее целостность и предложить варианты статичного и динамичного членения плоскости. 18.2. уменьшением величин членений и увеличением их количества создать вариант сохраняющий целостность плоскости – фактуру. 18.3. Изменением масштаба, объемом элементов членений создать вариант трансформации - рельефной структуры на плоскости.

Графическое решение – черно-белое, тон. Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая, тушь, гуашь. Выполнение графическое и в технике «коллаж».

Упражнение 19. Распространяющаяся композиция.

Задача: 19.1. из геометрических фигур выполнить композицию, предполагающую продолжение за пределы формата.

Графическое решение – черно-белое и тональное. Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-

серая, светло-серая, темно-серая, тушь, гуашь. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Упражнение 20. Контраст регулярных и нерегулярных форм.

Задача: 20.1. из геометрических фигур и нерегулярных форм выполнить композицию аналогичную изученным конструкциям. 20.2. найти выразительные пропорции масс и пространств, гармоничное сочетание форм, композиционный центр.

Графическое решение – черно-белое и тональное. Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая, тушь, гуашь. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Термины и понятия: замкнутая и открытая композиция, композиционный центр, акцент, смысловой центр, целостность, единство структуры, способ примыкания, ритмическая ситуация, способ группирования, группирование тоном, центричность композиции, конструкция композиции, распространяющаяся композиция, группирование масс, группирование форм, контраст, нюанс, гармония, выразительность, распространяющаяся композиция, масштаб, фактура, текстура, структура, светотень, сгущение, разряжение, трансформация, целостность, рельеф, контррельеф, барельеф, горельеф.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[21](#) – С. 112-124; [12](#) – С. 103-110, 124-132, 161-180; [14](#) – С. 8-46; [7](#) – С. 15-37; [1](#) – С. 22-49, 93-109; [16](#) – С. 103-110; [24](#) – С. 3-24, 65-88]

РАЗДЕЛ 2. СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛОСКОСТИ, ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ СОПОДЧИНЕНИЕ ЦВЕТА, РИТМ И ДИНАМИКА ЦВЕТА (II СЕМЕСТР)

Тема 5. Ритм и модуль. Пропорции тона. Единство структуры. Тон как способ трансформации, распространяющейся композиции в центричную. Средства и способы организации плоскости.

Задание: Организация плоскости с использованием модульной сетки. Композиция с применением раппорта и центричная композиция.

Упражнение 21. Распространяющаяся несимметричная композиция из геометрических фигур с использованием модульной сетки. 1 силуэт, 2 - тональное решение. Упражнение выполняется по модульной сетке, состоящей из ячеек 1x1 см. размером 6x12 см, модуль - квадрат 1x1 см.

Задача: 21.1. из квадратного модуля по модульной сетке 1x1см составить группы различной конфигурации и величины. 21.2.из полученных пропорциональных элементов выполнить несимметричную распространяющуюся композицию с преобладанием пространства над массой. 21.3. в преобладающий фон внести пропорциональные элементы среднего тона, не допуская повторения масс совокупных количеств черного, белого и серого и не нарушая равновесия плоскости. 21.4. изменением тональных отношений трансформировать распространяющуюся несимметричную композицию в центричную – светлую с темным акцентом, темную с светлым акцентом, средне-серую с черно-белым акцентом.

Графическое решение – черно-белое и тональное. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая, тушь, гуашь. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Упражнение 22. Выполнение распространяющейся композиции на основе раппорта по модульной сетке 6x12.

Задача: 22.1. изменение тональности переменных мест тональных групп или высветлением всех градаций тона в равной степени. 22.2.Выполнить раппортную группу

6x12 усложняя конфигурацию форм добавлением к квадрату новых модулей – треугольников и секторов круга, образуя двух и трехмотивную композицию для распространяющейся композиции. 22.3. Применить способы распространения раппорта – варианты переносной симметрии.

Графическое решение – черно-белое и тональное.

Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая, тушь, гуашь. Оформление в формате А-4. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Упражнение 23. Сетчатый орнамент. Комбинаторные варианты.

Задача: 23.1. Создать модуль по модульной сетке 3x3 с ясными пропорциональными отношениями тона и возможностью пластического развития при примыкании в комбинаторных вариантах ленточного орнамента (7 вариантов распространения). 23.2. На основе ленточного орнамента выполнить сетчатый орнамент.

Графическое решение – черно-белое и тональное. Формат А-4.

Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая, тушь, гуашь. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Термины и понятия: ритм, модуль, одномотивная композиция, пропорции тона, пропорции масс, пропорции пространств, единство структуры, модульная сетка, зрительная оценка пропорций тона, зрительные иллюзии в оценке тона, раппорт, модульная сетка, мотив, двухмотивная композиция, трехмотивная композиция, одномотивная композиция, комбинаторика, комбинаторные варианты, ленточный орнамент, осевая симметрия, зеркальная симметрия, переносная симметрия, поворотная симметрия, непрерывный сетчатый орнамент, пластичность, пластическое развитие.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[21](#) – С. 138-162, 160-174; [14](#) – С. 56-79, 80-102; [7](#) – С. 73-96; [1](#) – С. 109-112, 112-120; [23](#) – С. 10-22, 71-88; [6](#) – С. 8-45. 2 – С. 46-86; [3](#) – С. 10-22; [19](#) – С. 97-99;]

Тема 6. Ритм и движение. Средства ритмической организации в построении ленточного орнамента и фриза. Силуэт и тон.

Задание: Фриз и ленточный орнамент из геометрических фигур.

Упражнение 24. ленточный орнамент - распространяющаяся по горизонтали композиция в полосе (ленте).

Задача: 24.1. Создать модуль для комбинаторных вариантов ленточного орнамента. 24.2. Применить все возможные виды симметрии: переносную, зеркальную, поворотную и их комбинации в эскизах ленточных орнаментов.

Упражнение 25. статичная и динамичная ритмическая фраза из геометрических фигур.

Задача: 25.1. Из геометрических фигур создать варианты статичных и динамичных ритмичных фраз. 25.2. Найти равновесие в построении конструкции, пропорциональные отношения масс, пространств, линейных величин, ритм форм, величин, тона. 25.3. Создать варианты построения конструкции ритмической фразы на основе симметрии и варианты асимметричного построения.

Графическое решение – черно-белое и тональное. Формат А-4.

Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая, тушь, гуашь. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Термины и понятия: ленточный орнамент, кайма, канделябровый орнамент, осевая симметрия, зеркальная симметрия, переносная симметрия, поворотная симметрия, ритм тона, ритм форм, ритм пауз, формальные средства композиции, пластичность, пластическое развитие, комбинаторные варианты, статичная ритмическая фраза, динамичная ритмическая

фраза. ритмическая фраза, метоп, триглиф, сюжетный фриз, метрический ряд, ритмический ряд, геральдический фриз, симметричная фраза, динамичная фраза.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[21](#) – С. 160-174; [3](#) – С. 10-22; [2](#) – С. 46-83, 136-141; [14](#) – С. 133-142; [24](#) – С. 203-222; [7](#) – С. 63-70; [12](#) – С. 110-124. 1 – С. 120-126]

Тема 7. Цветовая гармония и основные композиционные закономерности. Соответствие цвета формам. Цвет и равновесие.

Задание: Соответствие цвета формам. Организация плоскости геометрическими фигурами, динамика и статика - цветовое решение.

Упражнение 26. На основе полученной информации выполнить таблицу характеристик форм геометрических фигур и характеристик цвета. Упражнение 2. «контраст форм» (форматА-4), выполненное силуэтом, выполнить в цвете.

Задачи: 26.1. Изучить информацию по темам символ, ассоциации, психологическое воздействие цвета и формы. 26.2. Выполнить варианты упражнения «контраст форм». 1-й вариант - соответствие, 2-й вариант - несоответствие, 3-й вариант – неполное соответствие.

Упражнение 27.1. Изучение принципов равновесия в хроматической композиции. 27.2. Упражнения «Динамика и статика» решенные в тоне выполняются в цвете.

Задачи: 27.1.упражнение «равновесие тона» выполнить в цвете всеми способами уравнивания на примере равных по светлоте дополнительных контрастных пар; 27.2.упражнения «Динамика и статика» выполнить в цвете в соответствии с тональными решениями.

Графическое решение – цвето-тональное. Формат упражнений 9х9см.

Материалы: чертежная бумага, тонированная – цветная бумага, гуашь. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Термины и понятия: цветовая гармония, хроматические цвета, ахроматическое цвета, характеристика геометрических фигур, символика форм, символика цвета, ассоциативное восприятие, оптическое восприятие, выступающие цвета, отступающие цвета., характеристики цвета. цветовой тон, светлота, чистота, насыщенность, равновесие тона, равновесие цвета, контраст цвета, дополнительный контраст, взаимодействие, силуэт, фон.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[21](#) – С. 198-206; [22](#) – С. 4-25; [14](#) – С. 118-127; [8](#) – С. 145-168; [16](#) – С. 61-68;]

Тема 8. Композиционная идея и цветовое решение. Трансформация пластической идеи цветом.

Задание: трансформация цветом пластической идеи.

Упражнение 28. 1-Трансформация образной характеристики выбором цветосочетаний не соответствующих пластической идее композиции. 2 - Трансформация пластической идеи композиции изменением цвета и тона фона.

Задачи: 28.1. Анализ исходной пластической идеи, выраженной тоном и цветом - статичность или динамичность, последовательность прочтения содержания, направление движения, плоскостное или пространственное решение, организация центра-акцента. 28.2.Анализ вариантов с изменением цвета и тона фона трансформировавших пластическую идею. Найти отличие плоскостных и пространственных композиционных решений.

Графическое решение – цвето-тональное. Формат упражнений 9х9см, оформление в формате – А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная – цветная бумага, гуашь. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Термины и понятия: трансформация, пластическая идея, композиционный центр, акцент, ритм цвета, ритм тона, цвето-тональное соподчинение, активные цвета, пассивные цвета, взаимодействие цвета пятна и фона, плоскостное решение, пространственное решение, хроматическая композиция.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[21](#) – С. 206-209; [14](#) – С. 118-127; [8](#) – С. 145-168; 28 – С. 102-124; [16](#) – С. 61-68]

Тема 9. Анализ композиционной структуры в произведениях изобразительного искусства, дизайне, архитектуре.

Задание: Выполнить реферат по заданному плану.

- 1) иллюстрирование (репродукции, схемы с графическим анализом);
- 2) историческая справка (сведения о произведении);
- 3) самостоятельный анализ на основе изученных законов композиции.

Состав задания:

1. Иллюстрирование: репродукция произведения; схемы с графическим анализом построения произведения.

2. Историческая справка: сведения из истории искусства (содержание произведения, сведения об авторе, характеристика эпохи, время создания, размер, материал, назначение произведения, стилевая характеристика).

3. Анализ произведения: плоскостность или пространственность решения, основные членения плоскости, их пропорции. Конструкция и структура произведения. Ритмическая организация. Тональное и цветовое образное решение. Пропорции тона. Пластическое решение (взаимодействие форм, характер форм и образ структуры). Последовательность восприятия содержания. Композиционный и смысловой центр. Средства достижения равновесия. Перспектива как художественное средство.

4. Литература: каталожные данные изданий, на которые опирается работа.

Термины и понятия: силуэт, пространственное решение, плоскостное решение, равновесие, тон, вес, форма, совокупный центр тяжести, группа, пропорции, масса, пространство, плоскость, коллаж, ритм, наложение, примыкание, сближение, динамика, статика, равновесие, тон, вес, контраст, форма, совокупный центр тяжести, оптический центр, геометрический центр, структура плоскости, регулярная форма, не регулярная, характеристика формы замкнутая и открытая композиция, композиционный центр, акцент, смысловой центр, целостность, единство структуры, способ примыкания, ритмическая ситуация, способ группирования, группирование тоном, центричность композиции, конструкция композиции, распространяющаяся композиция, группирование масс, группирование форм, контраст, нюанс, гармония, выразительность, распространяющаяся композиция, масштаб, фактура, текстура, структура, светотень, сгущение, разряжение, трансформация, целостность, цветовая гармония, хроматические цвета, ахроматическое цвета, характеристика геометрических фигур, символика форм, символика цвета, ассоциативное восприятие, выступающие цвета, отступающие цвета, характеристики цвета, равновесие тона, равновесие цвета, контраст цвета, дополнительный контраст, взаимодействие, силуэт, фон, динамичность форм, направленность форм, устремленность форм, метрический ряд, ритмический ряд, ритм, симметрия, асимметрия, структура, конструкция, композиционные средства, законы композиции, равномерное и неравномерное движение, сгущение и разряжение масс, прямая перспектива, обратная перспектива.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[21](#) – С. 290-293; [14](#) – С. 115-132; [17](#) – С. 205-241; [7](#) – С. 13-97, 121-190; [20](#) – С. 13-46; [24](#) – С. 169-229]

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Основы композиции» осуществляется студентами в ходе работы над практическими заданиями, а также посредством самостоятельной работы и изучения рекомендованной литературы.

Основой обучения является практическая работа, которой предшествует «теория основ композиции». Теория основ композиции предусматривает изложение сведений об основных законах и закономерностях построения композиции, свойствах зрительного восприятия, изобразительных и выразительных средствах, средствах гармонизации, способах построения композиций различного назначения, отличие задач станковой и декоративной композиции.

Перед выполнением каждого предусмотренного программой задания преподаватель должен четко сформулировать цели и задачи задания, а также дать рекомендации касательно средств его выполнения. Каждое задание студент должен выполнять с удовлетворительной оценкой, в противном случае задание следует переделать.

Главные рабочие материалы - тушь, гуашь, акварель. С целью более полноценного решения цветовых отношений работу над заданиями необходимо осуществлять при дневном освещении.

Кроме работы в мастерской студенты выполняют домашние работы (упражнения), которые назначаются преподавателем, что позволяет закрепить приобретенные в аудитории знания и навыки.

Преподаватель должен иметь индивидуальный подход к обучению каждого из студентов, ставить перед лучшими из них более сложные задачи.

Учебные задания по основам композиции постепенно усложняются. Знания и навыки, полученные студентом в ходе выполнения заданий, должны последовательно развиваться.

Применяются следующие методы и приемы обучения. Их можно объединить в следующие 3 группы:

- словесные (объяснения, рассказ, беседа, указание, рекомендация);
- наглядные (показ, использование наглядных пособий,);
- практические (упражнения).

Все многообразие методов и приемов находится в тесной взаимосвязи. Применяя их в различных сочетаниях, преподаватель обеспечивает полноценный процесс обучения.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	зачтено	Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, выполнивший задания, предусмотренные программой, в полном объеме. Оценка "отлично" выставляется студентам, наиболее ярко проявившим творческие способности при выполнении практических заданий и решившим поставленные практические задачи.
Хорошо (4)		Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания. Оценка "хорошо" выставляется студентам, проявившим способность к самостоятельному выполнению практических заданий в достаточном объеме.
Удовлетворительно (3)		Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основного программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой. Оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности при выполнении практических заданий, но обладающим необходимыми навыками для их устранения под руководством преподавателя.
Неудовлетворительно (2)	незачтено	Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут справиться с решением практических задач.

10.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм ; общ. ред. и вступ. ст. В. П. Шестакова ; пер. с англ. В. Н. Самохина. — М. : Прогресс, 1974. — 386 с.
2. Барышников А. П. Основы композиции : учеб. пособие / А. П. Барышников, И. В. Лямин. — М. : Трудрезервиздат, 1951. — 191 с.
3. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге / М.В. Большаков. — М. : Книга, 1990. — 161 с.: ил. — 5-212-00288-5.
4. Бесчастнов Н. П. Графика натюрморта : учеб. пособ. для студентов вузов / Н. П. Бесчастнов. — М. : ВЛАДОС, 2008. — 255 с.
5. Бесчастнов Н. П. Графика пейзажа : учеб.пособ. — М. : ВЛАДОС, 2012. — 332 с.
6. Буткевич Л. М. История орнамента : учеб. пособ. / Л. М. Буткевич. — М. : Владос, 2008. — 267 с.
7. Волков Н. Н. Композиция в живописи. — М. : Искусство, 1977. — 263 с.
8. Волков Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1965. — 246 с.
9. Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования : учебник для художников. — 2-е изд. перераб. и доп. — К. : Вища школа, 1988. — 192 с.
10. Виппер Б. Р. Статьи об искусстве. — М. : Искусство, 1970. — 588 с.
11. Зайцев, А. С. Наука о цвете и живопись / А. С. Зайцев. — М. : Искусство, 1986. — 147 с.
12. Кузин В. С. Психология : учебник / под ред. Б. Ф. Ломова. — 2-е изд. перераб. и доп. — М. : Высшая школа, 1982. — 258 с.
13. Костенко Т.В. Основи композиції та тримірного формоутворення - (навч.-метод.посібник ХДАДМ. Миколаїв „Возможности Киммерии”), 2003
14. Ковалев Ф. В. Золотое сечение в живописи : учеб. пособие. — К. : Вища школа, 1989. — 143 с.
15. Кириченко М. А. Український народний декоративний розпис : навч. посібник / М. А. Кириченко. — К. : Знання-Прес, 2006. — 228 с.
16. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция : учеб. пособ. — М. : Владос, 2004. — 144 с.
17. Михайленко В. Є. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення) : навч. посіб. / В.Є. Михайленко , М. І. Яковлев. — К. : Каравела, 2004. — 304 с.
18. Художественное проектирование / под ред. Б. В. Нешумова, Е. Д. Щедрина. — М. : Просвещение, 1979. — 171 с.
19. Панксенов Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учеб. пособ. — М. : Академия, 2007. — 144 с.
20. Раушенбах Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие / Б. В. Раушенбах. — СПб : Азбука-классика, 2002. — 320 с.
21. Сержантова И. А. Основы композиции : учеб. пособ. для студентов высш. учеб. заведений культуры и искусства. — Луганск : ФЛП Михненко О.В., 2017. — 318 с.
22. Сержантова И. А. Основы композиции : "Цвет и форма. Соответствие и несоответствие" : метод. рекомендации. — Луганськ : ЛГИКИ, 2012. — 28 с.
23. Фокина Л. В. Орнамент : учеб. пособ. — Ростов н/Д : Феникс, 2005. — 176 с.
24. Шорохов Е. В. Композиция : учеб. для студ. худож.-граф. фак. пед. ин-тов. — Изд-е 2-е, перераб. и доп. — М. : Просвещение, 1986. — 207 с.

Дополнительная литература

25. Алпатов М.И. Искусство - М., 1980.19.
26. Антонович С.А., Захарчук Р.В. Декоративно-прикладное искусство - Львів Світ, 1992.
27. Андронникова Манана Портрет. От наскальных рисунков до звукового фильма - М. „Искусство”, 1980.36.
28. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования - М. Академия 2007.
29. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М. Владос 2005.
30. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М. Владос 2008.
31. Борисовский Г.Б. Эстетика стандарта - М «Издат. Стандартов», 1989
32. Божко Ю.Г. Архитектоника и комбинаторика формообразования - К.В.шк., 1991
33. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге - М 1990.
34. Бурдель Эмиль Антуан Искусство скульптуры - М., 1968
35. Волкотруб И.Т. Основы комбинаторики в художественном конструировании К. „Вища школа”, 1986.
36. Визер В.В. Живописная грамота (Основы пейзажа) СПб. Питер 2007
37. Герман Вейль Симметрия - М. «Наука», 1986
38. Голубева О.Л. учебник - М., Иск., 2004.
39. Гребенюк Г.Э. Основы композиції та рисунок - К. «Техніка», 1997
40. Григорян Е.А. Основы композиции в прикладной графике
41. Далгдиян К.Т. Декоративная композиция: уч. пособие - Ростов н/Д., Феникс, 2011
42. Даниэль С.М. Искусство видеть - М., Иск. 1990.
43. Делакруа Э. Мысли об искусстве – М., Иск. 1980
44. Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения - М. Иск., 1970
45. Иттен И. Искусство формы
46. Кибрик Е.А. Работа и мысли художника - М., Иск., 1984.
47. Кандинский В.В. О духовном в искусстве - М., 1992
48. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий - М. 1981.
49. Крымов И.П. Художник и педагог, М., 1989.
50. Кудин П. А. Ломов Б.Ф. Психология восприятия и искусство плаката - М. Плакат, 1987
51. Кринский В.Ф., Колбин В.С. Введение в архитектурное проектирование - М. Стройиздат, 1974
52. Ле Корбюзье. Модульор. М. Стройиздат – 1976
53. Лебедева Е.В, Черных Р.Т Искусство художника оформителя – М. Сов. Худ, 1981
54. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве – Минск, Беларусь, 2005
55. Писанко М.М. Рух, простір і час в образотворчому мистецтві - Київ Вищ. Шк., 1995.
56. Паранюшкин Р.В. Композиция - Школа изобр иск., Ростов, «Фенікс», 2001
57. Семенова М. Народное искусство и его проблемы. - М. Сов.худ , 1977
58. Победин В.А. Знаки в графическом дизайне - Харьков Ранок 2001
59. Роден О. Мысли об искусстве - М., 2000.
60. Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи - М., 1980
61. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие – С. П., 2002
62. Семенова М. Народное искусство и его проблемы. - М. Сов.худ, 1977
63. Смирнов С.И. Шрифт и шрифтовой плакат - М. Плакат 1990.
64. Соколова Т.Н. Орнамент – почерк эпохи - Л. 1972
65. Степанов Н.Н. Цвет в интерьере - Киев 1985.

- 1976
66. Тиц А.А. Основы архитектурной композиции и проектирования - К. „В шк.”,
 67. Фаворский В.А. Об искусстве - М. Книга, 1986.
 68. Генрих Фрилинг, Ксавер Ауэр Человек – цвет - пространство, М. 1978
 69. Цойгнер Р. Учение о цвете - М. 1971.
 70. Шубников А.В., Кодак В.А. Симметрия в науке и искусстве - М., 1972
 71. Тимофієнко В. Словник Архітектура і монументальне мистецтво. Терміни та поняття – К. 2002
 72. Краткий словарь терминов изобразительного искусства.- Сов.худ.,М.,1965
 73. Fritz Kuhn. Sehen und Gestalten.Natur und und Mensechenwerk - Leipzig, 1962

Интернет-источники

74. Чистяков, П. П. Письма, записные книжки, воспоминания / П. П. Чистяков. – М., 1953 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yadi.sk/i/nWgJCw83UhYxP>

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованная художественная мастерская).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Ресурсы натюрмортного и методического фонда. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им.М.Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.