

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 экзамену.

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

ВСЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ОФОРМЛЯЮТСЯ НА ФОРМАТЕ А-4

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 1 КУРС, I СЕМЕСТР

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

1. Содержание и цель курса «Основы композиции»
2. Основные композиционные закономерности и законы композиции.
3. Композиционные средства.
4. Способы организации плоскости).
5. Понятие о восприятии.
6. Теоретические основы композиции.
7. Значение композиции в структуре художественного произведения
8. Таблицы из психологии восприятия.
9. Равенство масс и контраст форм.

Термины и понятия: композиция как предмет изучения.

Выполнить: Упражнение «контраст форм и равенство масс».

1. привести к равной оценке масс контрастные формы геометрических фигур: фигуры, квадрат, круг, равносторонний треугольник, прямоугольный треугольник, параллелограм, ромб, трапеция, прямоугольники с соотношением сторон 1:2, 1:4.
2. сгруппировать формы и закомпоновать в заданном формате.

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

Тема 2. Признаки статики в свойствах формы и организации плоскости. Равновесие в плоскости и пространстве. Тон и равновесие.

1. Композиционные средства.
2. Понятие о динамике и статике (динамика, статика, пропорции, ритм, контраст, нюанс). Равновесие в симметрии, асимметрии, дисимметрии.
3. Равновесие и тон. Равновесие плоскости и пространства.

4. Средства группирования
5. Признаки композиционного построения формы

Термины и понятия: равновесие и тон, зависимость визуальной оценки тяжести формы от степени контраста к фону, совокупный центр тяжести группы. Способы графического изображения формы на плоскости. Силуэт. Выворотка. Тон. Пропорции. Пропорциональное соотношение масс, пространств, линейных величин. Сравнительные характеристики элементов композиции. Соотношение тона. Ритм тона. Способы уравнивания плоскости. Коллаж. Способы группирования форм - наложение, заслонение, примыкание, сближение. Композиционное видение. Признаки композиции. Динамика и статика – идея композиции. Формальная, неизобразительная, нефигуративная композиция. Преобладание масс. Преобладание пространства. Конструкция в композиции. Структура композиции. Подобие форм. Симметрия. Асимметрия. Дисимметрия. Симметричное равновесие. Асимметричное равновесие. Проявление ритмов. Виды симметрии. Винтовая, симметрия вращения, осевая, зеркальная, поворотная, переносная. Единство структуры. Симметрия тона. Асимметрия тона в симметричной композиции. Соотношение силуэта и поля. Доминанта. Динамичность форм. Устремленность масс. Направленность масс. Пространственные линии связи. Взаимодействие разнонаправленных масс. Взаимодействие сил. Равновесие сил. Структура форм. Пропорции форм. Совокупный центр тяжести. Взаимодействие формы и тона. Оценка силы и тяжести масс. Группирование. Противопоставление и равновесие сил. Равновесие плоскости

Выполнить: Варианты статичных композиций из геометрических фигур.

1. В заданном формате 9х9см 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.

2. Найти равновесие в плоскости группы из трех пропорциональных контрастных пересекающихся фигур. Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Определить плоскостное и пространственное решение. Масса преобладает над пространством.

Формат упражнений - 9х9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая. Выполнение в технике «коллаж».

3. Найти пропорциональные отношения элементов композиции расположенных по вертикали. Способ соединения элементов – симметрия, асимметрия, дисимметрия. Формы пересекаются. Масса преобладает над пространством. Графическое решение - силуэт, выворотка, тон.

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

Формат упражнений - 9х9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая. Выполнение в технике «коллаж».

5. Найти гармоничные пропорции элементов композиции. Определить расположение совокупного центра тяжести силуэта, составленного из разнонаправленных элементов объединенных единой центричной структурой. Уравновесить плоскость.

Выполнение в технике «коллаж». Формат упражнений - 9х9. Оформление в формате А-4.

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

Литература: [21, С.62-80; 1, С.34-44; 17, С.163-190; 7, С.15-23; 1, С.22-49.]

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

1. Структура и конструкция композиции.
2. Принципы построения динамичной композиции
3. Композиционные закономерности и законы композиции – равновесие, целостность, соподчинение, единство структуры.
4. Закономерности и средства композиции
5. Оптические иллюзии.
6. Понятие о гармонии.
7. Математические закономерности композиции. Пропорции.
8. Принципы единства, соподчинения, группирования, доминанты.
9. Равновесие и соподчинение

Термины и понятия: Динамичность форм. Метрический ряд. Ритмический ряд. Равномерное движение. Неравномерное движение. Группирование форм. Пропорционирование форм. Гармония в композиции. Структура и конструкция композиции. Композиционные средства. Ритм, пропорции, контраст, нюанс, симметрия, асимметрия, динамика, статика. Принципы построения динамичной композиции. Композиционные закономерности и законы композиции – равновесие, целостность, соподчинение, единство структуры. Устремленность форм - направленность форм. Динамичность форм – усиление масс. Виды контрастов. Ритм тона. Законы композиции и закономерности. Закон равновесия, целостности, соподчинения, выразительности, подчинения всех средств замыслу. Ритмическая ситуация. Характеристика движения - направление, скорость. Равномерное и неравномерное движение. Устремленность форм - направленность форм. Динамичность форм – усиление масс. Виды контрастов. Ритм тона. Законы композиции и закономерности. Закон равновесия, целостности, соподчинения, выразительности, подчинения всех средств замыслу. Ритмическая ситуация. Характеристика движения - направление, скорость. Равномерное и неравномерное движение. Регулярные и нерегулярные формы, выражение движения, сгущение и разряжение масс, «метрический» и «ритмический ряд», движение масс. Ритм тона, динамика тона, прямая перспектива, обратная перспектива. Обратная перспектива тона. Пространственное решение, плоскостное решение, уплощение тоном. Соответствие тонального решения линейной перспективе. Движение в плоскости, движение в пространстве изобразительной плоскости. Равномерное и неравномерное движение

Выполнить: Варианты динамичных композиций из геометрических фигур.

1. разместить силуэты из пересекающихся и не пересекающихся динамичных геометрических форм с направлением движения масс справа налево по горизонтали.
2. Выразить движение созданием ритмической ситуации пропорциональным соотношением масс и пространств, группированием, сгущением и разряжением элементов композиции, положением масс в плоскости.
3. Выполнить варианты направлений движений – диагональное, вертикальное, восходящее и нисходящее, горизонтальное – левое и правое. Формы - динамичные и статичные геометрические фигуры.
4. Выбрать формы, определяющие устремленность масс. Составить из них группы и расположить их в соответствии с заданным направлением. Добиться

выразительности композиции пропорциональным соотношением масс и пространств и равновесия плоскости.

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

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

Литература: [21,С.90-112; 14,С.8-32, 7,С.27-37; 1,С.60-70; 2,С.118-119; 9,С.19-52.]

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

Членение и трансформация плоскости.

1. Замкнутая и открытая композиция.
2. Построение изображения на плоскости
3. Виды и типы формальной композиции (Формальная организация неизобразительной композиции)

Термины и понятия: Замкнутая и открытая композиция. Центр и акцент в композиции. Смысловый и композиционный центр. Единство структуры. Способы примыкания. Структура прямого угла. Целостность. Ритмическая ситуация. Способы группирования. Группирование тоном. Центричность композиции. Подчинение центру. Пластические связи. Конструкция композиции. Структура композиционного построения. Соразмерность. Ритмическая организация. Силовое поле геометрических фигур. Способы группирования. Группирование масс. Группирование форм. Группирование тона. Распространяющаяся композиция. Пространственное и плоскостное решение. Средства акцентирования. Подобные элементы композиции. Ритмическая композиционная структура. Выразительность. Ритмизация, членение и трансформация плоскости. Читаемость силуэтов форм. Регулярные и нерегулярные формы. Масштаб, масштабность. Членение и целостность формы. Фактура, текстура, структура Конструкция в композиции. Характеристика регулярных и нерегулярных формы. Контраст и нюанс. Членение плоскости статичное и динамичное. Ритмизация. Гармония. Выразительность. Способы распространения. Распространяющаяся композиция. Масштаб. Фактура, Текстура. Структура. Светотень. Сгущение и разряжение. Трансформация. Целостность. Рельеф. Контррельеф. Барельеф. Горельеф.

Выполнить: Варианты построений композиционных конструкций.

1. Из избранных пропорциональных элементов композиции составить группу, построенную повторяемым способом примыкания, не предполагающую распространение за пределы формата изобразительной плоскости.

2. Организовать внутреннее пространство, противопоставленное внешнему пространству и не сообщающееся с ним.

3. Из избранных пропорциональных элементов композиции составить группу, построенную повторяемым способом примыкания элементов, организующих внутреннее пространство свободно сообщающееся с внешним полем-пространством. Построить конструкцию композиции не предполагающую распространение масс форм за пределы формата изобразительной плоскости

4. Предложенные формы объединить в конструкцию, связывающую все элементы композиции единым центром. Найти пропорциональную соразмерность элементов форм, применить способы группирования элементов композиции, организовать ритмическое взаимодействие масс, форм, тона. Решить задачи равновесия и соподчинения контрастов.

5. Из заданных силуэтов геометрических пропорциональных фигур создать ритмическую композиционную структуру с выраженным акцентом, применяя все возможные виды контрастов.

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

7. Определить необходимое соотношение величины и количества членений к размеру плоскости, не разрушающее ее целостность и предложить варианты статичного и динамичного членения плоскости. Уменьшением величин членений и увеличением их количества создать вариант сохраняющий целостность плоскости – фактуру. Изменением масштаба, объемностью элементов членений создать вариант трансформации - рельефной структуры на плоскости.

8. Из геометрических фигур выполнить композицию, предполагающую продолжение за пределы формата.

9. Из геометрических фигур и нерегулярных форм выполнить композицию аналогичную изученным конструкциям. Найти выразительные пропорции масс и пространств, гармоничное сочетание форм, композиционный центр. 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.

Литература: [21,С.112-124; 12,С.124-132; 14,С.8-46; 7,С.15-37; 1,С.22-49; 16,С.103-11.]

РАЗДЕЛ II. СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛОСКОСТИ

1 курс 2 семестр

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

1. Способы организации плоскости.
2. Замкнутая и распространяющаяся композиции.
3. Пропорционирование
4. Пространство, как композиционный фактор.
5. Формальные средства композиции). Орнамент
6. Природа и специфика орнамента Закономерности композиции орнамента.

Термины и понятия: Ритм и модуль. Одномотивная композиция. Пропорции тона. Пропорции масс. Пропорции пространств. Единство структуры Распространяющаяся несимметричная композиция. Формальные средства композиции. Закономерности композиции орнамента. Модульная сетка. Трансформация композиции тоном. Зрительная оценка пропорций тона. Зрительные иллюзии в оценке тона. Суммарное количество тона в композиции. Ритм и модуль. Раппорт. Варианты модульных сеток. Мотив. Двухмотивная композиция, трехмотивная. Одномотивная композиция. Градации тона. Комбинаторика. Комбинаторные варианты. Комбинаторные варианты тона. Ленточный орнамент. Функциональное назначение ленточного орнамента и его построение. Осевая симметрия. Зеркальная, переносная, поворотная симметрия. Непрерывный сетчатый орнамент.

Формальные средства композиции. Закономерности композиции орнамента. Пластичность. Пластическое развитие. Виды бесконечной симметрии

Выполнить: Варианты композиций на модульной основе

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

2. Графическое решение – черно-белое и тональное. Оформление в формате А-4.

3. Изменение тональности переменой мест тональных групп или высветлением всех градаций тона в равной степени.

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

5. Создать модуль по модульной сетке 3x3 с ясными пропорциональными отношениями тона и возможностью пластического развития при примыкании в комбинаторных вариантах ленточного орнамента (7вариантов распространения). На основе ленточного орнамента выполнить варианты сетчатого орнамента.

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

Литература: [21, С.138-162; 14, С.56-79,80-102; 7, С.73-96; 1, С.109-112; 23, С.71-88; 6, С.8-45; 2, С.46-86.]

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

1. Симметрия и ритм

2. Восприятие пространства и изобразительная деятельность

Термины и понятия: Ленточный орнамент. Функциональное назначение ленточного орнамента и его построение. Кайма. Канделябровый орнамент. Виды симметрии в ленточном орнаменте. Осевая симметрия. Зеркальная, переносная, поворотная симметрия. Проявление ритмов в ленточном и сетчатом орнаменте. Ритм тона, ритм форм, ритм пауз. Формальные средства композиции. Закономерности композиции орнамента. Пластичность. Пластическое развитие. Виды бесконечной симметрии. Комбинаторные варианты ритмической структуры ленточного орнамента. Комбинаторные варианты тона. Статичная и динамичная ритмическая фраза. Ритмическая фраза и пауза. Метопы и триглифы. Сюжетный фриз. Метрический и ритмический ряд. Равновесие разнонаправленного движения. Геральдический фриз. Симметричная фраза. Динамичная фраза. Ленточный орнамент. Функциональное назначение ленточного орнамента и его построение. Кайма. Канделябровый орнамент. Виды симметрии в ленточном орнаменте. Осевая симметрия. Зеркальная, переносная, поворотная симметрия. Проявление ритмов в

ленточном и сетчатом орнаменте. Ритм тона, ритм форм, ритм пауз. Формальные средства композиции. Закономерности композиции орнамента. Пластичность. Пластическое развитие. Виды бесконечной симметрии. Комбинаторные варианты ритмической структуры ленточного орнамента. Комбинаторные варианты тона. Статичная и динамичная ритмическая фраза. Ритмическая фраза и пауза. Метопы и триглифы. Сюжетный фриз. Метрический и ритмический ряд. Равновесие разнонаправленного движения. Геральдический фриз. Симметричная фраза. Динамичная фраза.

Выполнить: Варианты ленточного орнамента

1. Создать модуль для комбинаторных вариантов ленточного орнамента. Применить все возможные виды симметрии: переносную, зеркальную, поворотную и их комбинации в эскизах ленточных орнаментов.
2. Из геометрических фигур создать варианты статичных и динамичных ритмических фраз. Найти равновесие в построении конструкции, пропорциональные отношения масс, пространств, линейных величин, ритм форм, величин, тона. Создать варианты построения конструкции ритмической фразы на основе симметрии и варианты асимметричного построения.

Литература: [21,С.60-174; 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.

1. Символика форм и цвета
2. Колорит как сочетание локальных цветовые тонов
3. Теории гармоничных цветовых сочетаний
4. Оптическое и эмоциональное восприятие цвета

Термины и понятия: Цветовая гармония. Хроматические и ахроматические цвета. Характеристика форм геометрических фигур. Символика форм и цвета. Ассоциативное восприятие форм и цвета. Психологическое воздействия цвета и формы. Оптическое восприятие цвета. Выступающие и отступающие цвета. Образ формы и цвета. Характеристики цвета. Цветовой тон, светлота, чистота, насыщенность. Равновесие тона. Равновесие цвета. Контраст цвета. Дополнительный контраст. Взаимодействие силуэта и фона.

Выполнить: Цветовые варианты упражнений из геометрических фигур «Динамика-Статика»

1. Изучить информацию по темам символ, ассоциации, психологическое воздействие цвета и формы. Выполнить варианты упражнения «контраст форм». 1-й вариант - соответствие, 2-й вариант - несоответствие, 3-й вариант – неполное соответствие.
2. Упражнение «равновесие тона» выполнить в цвете всеми способами уравнивания на примере равных по светлоте дополнительных контрастных пар. Упражнения «Динамика и статика» выполнить в цвете в соответствии с тональными решениями.

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.

Термины и понятия: Трансформация. Пластическая идея. Композиционный центр. Акцент. Ритм цвета и тона. Цвето-тональное соподчинение. Активные и пассивные цвета. Взаимодействие цвета пятна и фона. Плоскостное и пространственное решение хроматической композиции.

Выполнить: Цветовые варианты упражнений из геометрических фигур «Динамика и Статика»

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

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

РАЗДЕЛ III. ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ СОПОДЧИНЕНИЕ ЦВЕТА. РИТМ И ДИНАМИКА ЦВЕТА. ЕДИНСТВО СТРУКТУРЫ 2 курс 3 семестр

Тема 9. Пропорции цвета распространяющейся композиции. Раппорт и сетчатый орнамент. Гармония и пропорционирование цвета. Цвет в распространяющейся композиции.

1. Пропорциональное соподчинение.
2. Ритм и динамика цвета
3. Нормативная колористика, ассоциативная колористическая композиция
4. Закономерности композиции орнамента
5. Вопросы формообразования и композиция орнамента .
6. Ассоциации, синестезия

Термины и понятия: Пропорции тона. Пропорции цвета. Пропорциональное соподчинение. Ритм тона. Ритм и динамика цвета. Нормативная колористика. Ассоциативная колористическая композиция. Цветовая гармония. Гармоничные цветосочетания. Цветовое соподчинение.

Выполнить: Цветовые варианты модульных композиций

1. Раппортная группа выполняется в 4-х вариантах ассоциирующихся с временами года.
2. Применить гармоничные цветосочетания из упражнений по цветоведению «двойки», «тройки», «семерки» и варианты гармоничных цветовых сочетаний из схем круга Шугаева.
3. Графическое решение – цвето-тональное, оформление в формате – А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная – цветная, гуашь. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Литература: [21,С.210-213; 14,С.106-115; 19,С.101-106; 7,С.123-143.]

Тема10. Ритм и динамика цвета. Ленточный орнамент и фриз. Сохранение пластической идеи в цветовом решении.

Термины и понятия: Ритм тона и цвета. Динамика цвета. Теплая и холодная гамма. Тональное соответствие в цветовой композиции. Тональная гармония. Тональное соподчинение. Цветовое соподчинение. Пропорции тона. Пропорции цвета. Соподчинение и насыщенность цвета. Гармония родственных цветовых тонов. Гармония родственно-контрастных цветовых тонов. Гармоничный цветовой контраст, суммарно-дополнительные цвета. Цвето-тональный акцент. Последовательность восприятия ритмического построения фразы. Ритм равных масс. Ритм форм. Ритм градаций тона. Ритм цвета.

Выполнить: Цветовые решения распространяющихся композиций

1. Варианты цветового решения фриза и ленточного орнамента в теплой и холодной гамме в соответствии с ахроматическими вариантами.
2. Построение цветового решения фриза и ленточного орнамента на основе гармоничных контрастных пар.

Литература: [21-С.214-219; 3-С.60-45; 7-С.143-164; 2-С.46-86]

Тема11. Соподчинение и принципы декоративности. Декоративный натюрморт. Из предметов быта. Из атрибутов искусств. Образное построение как соответствие теме. Основные законы и закономерности. Ритм и цвет. Динамика цвета.).

1. Декоративная стилизация в натюрморте
2. Влияние цвета на расстоянии. Характер восприятия цвета
3. Печатная графика
4. Возможности графики, свойства и особенности выразительных средств
5. Общие закономерности восприятия и изобразительная деятельность
6. Теория и практика декоративной композиции
7. Пропорционирование цвета
8. Изобразительные средства в декоративной композиции
9. Закономерности визуального восприятия

Термины и понятия: принципы декоративности. Декоративный натюрморт. Атрибуты искусств. Декоративная стилизация. Уплощение. Средства уплощения. Плоскостное и пространственное решение. Выразительность силуэта. Ясность тональных отношений. Значение контура. Закономерности восприятия. Формат изобразительной плоскости. Тональное решение. Цветовое решение. Условное решение пространства. Свето-теневое решение. Условное решение пространства. Римическая организация тоном.

Выполнить:

1. декоративный натюрморт из предметов быта.
2. декоративный натюрморт из атрибутов искусств.

Литература: [21,С.226-240,264-272; 4,С.9-25,208-232; 7,С.56-62; 2,С105-113,194-202; 12,С.124-13; 10,С.26-65].

Тема12. Принципы декоративности в монументально-декоративном искусстве. Понятие о масштабе эскиза

Термины и понятия: Фриз в архитектуре. Ритмическая фраза, пауза. Принципы декоративности. Ограничение изобразительных средств. Изобразительные и выразительные средства. Монументально-декоративное искусство. Декоративные техники. Масштаб эскиза, Тематический фриз. Ритмическая фраза. Единство стиля. Смысловое единство. Плоскостность изображения. Подчинение плоскости. Трансформация живописного изображения. Условность графического изображения. Читаемость силуэтов форм. Оптическое смещение тона и цвета. Фактуры. Графические техники. Печатная графика. Высокая и глубокая печать. Офорт. Ксилография. Линогравюра. Литография. Акватинта. Монотипия.

Выполнить: Эскизы декоративных композиций.

1. Тематический фриз, декоративный пейзаж.
2. Построение ритмической фразы тематического фриза.
3. Трансформация живописного изображения пейзажа в графическую декоративную композицию.

Литература: [[21](#).С.244,270-271; [4](#),С.8-170; [7](#).С.49-62; 28,С128-132; 28,С.105-107; [10](#),С.26-65; [12](#),С.124-130]

РАЗДЕЛ IV. СОПОДЧИНЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ ДЕКОРАТИВНОСТИ В КОМПОЗИЦИЯХ СТАНКОВЫХ И ПРИКЛАДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2 курс 4 семестр

Тема 13 Цветовая гармония как соответствие пластическому решению и тональной идеи композиции,

1. Классификация орнаментов
2. Украинский народная декоративная роспись
3. Настенная роспись
4. Мальовки. Декоративная станковая живопись
5. Орнамент. Вопросы формообразования и композиция
6. Орнамент текстиля
7. Декоративная стилизация в натюрморте
8. Восприятие цвета на расстоянии. Графика
9. Выразительные средства
10. Закономерности восприятия и изобразительная деятельность
11. Теория и практика декоративной композиции
12. Изобразительные способы в декоративной композиции

Термины и понятия: народная декоративная роспись. Копия. Плагиат. Компиляция в изобразительном и декоративном искусстве. Технический прием. Канон. Традиции. Орнамент. Стилизация. Семантика орнамента. Знаки и символы орнамента. Настенная роспись. Стиль в орнаменте. Техника и технология росписи. Народные промыслы.

Выполнить:

1. Орнаментальная композиция на основе изучения народного орнамента, его элементов и структуры. Петриковка, Хохлома, Жостов.
2. Копирование элементов народного орнамента и анализ характера композиционной структуры,

3. Трансформация пластической идеи орнамента в заданном формате - круге. Линейные, силуэтные, тональные эскизы и цветовые.

Литература: [21-С.252,277-279; 15-С.17-168; 23-С.6-73; 17-С.96-106; 19-С.101-106; 7.-С.27-37;]

Тема 14. Эскизы орнаментальной композиции на основе элементов орнаментов исторических стилей. Обои, декоративный текстиль.

1. Эскизы ткани
2. Сетчатый орнамент на основе раппорта

Термины и понятия: исторические стили орнамента. Функциональное назначение. Пространственные - отступающие цвета. Выступающие цвета. Характеристика пространства. Имитация фактур материала. Масштаб эскиза. Раппорт. Комбинаторные варианты. Варианты сеток распространяющегося орнамента. Непрерывный сетчатый орнамент. Цветовая гармония. Нюанс цвета и тона. Разделительный контур. Взаимодействие цвета пятна и фона. Читаемость силуэта.

Выполнить: Эскизы декоративных композиций.

Распространяющаяся композиция прикладного назначения. Эскизы декоративных тканей для интерьера. Эскизы обоев для интерьеров конкретного назначения.

1. Эскизы построить на элементах орнаментов исторических стилей.

Соблюдение последовательности выполнения в поисковых вариантах: 1- силуэт, 2- тональные варианты, 3 - цветовые. Раппортная группа выполняется в масштабе 1:1. Сетчатый орнамент на основе раппорта - в масштабах 1:5,1:10.

Литература:[21-С.256,281-289; 45-с.5-120; 6.-С.54-252; 23-С.6-60; 3-С.60-155;19-С.23-69;]

Тема 15. Реклама и информация в распространяющейся композиции прикладного назначения. Упаковочная бумага.

Термины и понятия: Реклама. Информация. Прикладное назначение. Декоративно-прикладное искусство. Логотип. Эмблема. Знак. Символ. Масштаб раппорта. Функциональность проектируемого объекта. Функциональность и ритмическая образность сеток. Образность цветового решения. Палитра-образ темы рекламы. Соподчинение шрифта и изображения. Фирменный стиль. Оптимальные сочетания цвета шрифта и фона.

Выполнить:

1. Знакомство с Фирменным стилем в Рекламно-графическом комплексе.
2. Упаковочная бумага.
3. Выполнить распространяющуюся композицию, построенную на готовых символах, - логотипе, эмблеме, знаках отделов магазина, содержащую дополнительную шрифтовую информацию.
4. Решить задачи рекламно-информационного назначения упаковочной бумаги. Дополнительная задача – праздничная упаковочная бумага.
5. Графическое решение – черно-белое, тональное ахроматическое, цветотональное.
6. Материалы: акварель, гуашь, тушь, бумага.

Литература: [21-С. 280-289; 17-С.82-151,190-205; 19-С.108-123; 6-С.54-126; 3-С.26-65; 12-С.124-134,58]

Тема 16. Анализ композиционной структуры в произведениях изобразительного искусства, дизайне, архитектуре

1. Анализ композиционной структуры и закономерностей построения композиции Восприятие формы на плоскости
2. Организация плоскости
3. Средства гармонизации композиции
4. Виды композиции
5. Искусство формы
6. Анализ произведения
7. Образная типология пространства
8. Интерьерное пространство, проблема нескольких пространств
9. Композиционные средства, законы и закономерности в изобразительном искусстве. Время как фактор и задача композиции
10. Предметное построение сюжета
11. Анализ произведения
12. Художественный образ
13. Восприятие формы на плоскости
14. Организация плоскости
15. Способы гармонизации композиции Виды композиции
16. Искусство

Выполнить:

1. реферат по заданному плану.
- a) иллюстрирование (репродукции, схемы с графическим анализом);
- b) историческая справка (сведения о произведении);
- c) 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. Литература: каталожные данные изданий, на которые опирается работа.

Литература: [21.С.290-293; 14,С.115-132; 17,С.205-241; 7,С.13-97,121-190;20,С.13-46]