

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

Кафедра художественной анимации

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И.А.Федоричева

29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩИЙ КУРС КОМПОЗИЦИИ**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 50.03.02 Изящные искусства

Статус дисциплины – нормативная

Учебный план 2019 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Курс	Семестр	Очная							Заочная								
		Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции часов	Практ.(семинарские) занятия. час.	Самост. работа. час.	Индивидуальные задания	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции часов	Практ.(семинарские) занятия. час.	Самост. работа. час.	Контрольная работа	Форма контроля
1	1,2	93/2	70	15	55	23	-	Экзамен (2)	1	1,2	102/3	16	11	5	86	+	Экзамен (2)
2	3,4	99/3	70	6	64	29	-	Экзамен (4)	2	3,4	99/3	16	7	9	83	+	Экзамен (4)
3	5,6	98/3	70	8	62	28	-	Зачет (6)	3	5,6	98/3	16	9	7	82	+	Зачет (6)
4	7,8	106/3	82	14	68	24	-	Диф. зачет (8)	4	7,8	97/2	20	8	12	77	+	Диф. зачет (8)
Всего		396/11	292	37	255	104	-		Всего		396/11	68	20	48	328		

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО, утвержденного Министерством образования и науки Луганской Народной Республики.

Программу разработала А. П. Вегера., преподаватель кафедры художественной анимации.

Рассмотрено на заседании кафедры художественной анимации (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ имени М. Матусовского)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой Н. Г. Феденко

Согласовано: Декан факультета изобразительного и декоративно-прикладного искусства Н. Г. Феденко _____ 2019г.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Общий курс композиции» является нормативной частью профессионального блока дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 1 - 4 курсов (I - VIII семестры) направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства, специализации Художественная анимация ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой художественной анимации.

«Общий курс композиции» является ключевой, а также дополняющей дисциплиной для всех направлений художественного обучения. Композицию в изобразительном искусстве связана с необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно. Хорошо продуманная композиция производит очень сильное впечатление. Главное в композиции – создание художественного образа. Картины, написанные в разные эпохи, в совершенно различных стилях, поражают наше воображение и надолго запоминаются во многом благодаря четкому композиционному построению. Отсутствие возможности внести изменения в законченную картину подтверждает силу действия законов и правил композиции. С композиции начинается и заканчивается каждое произведение.

В процессе изучения принципов и законов композиции закладывается общий эстетический фундамент для всех видов искусства. В данном учебно-методическом пособии в доступной форме изложены основы композиции, даны формулировки конкретных заданий и методические пояснения к ним.

В процессе обучения применяется принцип «от абстрактного к реальному». Согласно этому принципу студент двигается от абстрактных плоскостных композиций или отвлеченной композиции с заданными параметрами к сложным фигуративным композициям. Заявленный принцип обоснован тем, что формальная сторона композиции предполагает абстрагирование от любых привнесенных смыслов и значений, не относящихся к организации визуальной формы, а связанных лишь с закономерностями, принципами и средствами ее построения. Программа обучения построена таким образом, что предусматривает постепенное усложнение в «отвлеченных» заданиях пространственных форм и художественно-композиционных требований.

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

Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль успеваемости:

- устная (устный опрос);
- выполнение и защита практических работ.

И итоговый контроль в форме экзамена, зачета и дифференцированного зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 з. е., 396 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 37 часов для очной формы обучения и 20 часов для заочной формы обучения, практические занятия - 255 часов для очной формы обучения и 48 часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа – 104 часов для очной формы обучения и 328 часов для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины «Общий курс композиции», совместно с другими специальными дисциплинами, воспитание художника аниматора, который имеет возможность на современном уровне использовать различные композиционные средства, владеть основами композиции, линейной и воздушной перспективы, профессионально выполнять задачи создания образов и реализовать их. Дать профессиональные знания и навыки будущему художнику-аниматору, развить его творческие способности, творческое мышление, творческую интуицию в области композиции, подготовить к самостоятельной творческой и проектно-практической деятельности. Способствовать освоению студентами профессионального мастерства и умению применять его в создании различных видах композиции.

Задачи дисциплины:

- освоить принципы соразмерности, равновесия, масштаба;
- освоить средства выражения художественного образа, законы, правила и средства композиции;
- освоить принципы и приемы построения, организации художественной формы на плоскости и в объеме
- формировать практические умения применения творческих знаний при выполнении различных видов композиций;
- способствовать формированию конструктивного, художественно-образного мышления и художественно-творческой культуры художника-аниматора;
- ознакомится с основными схемами композиционных решений;
- научиться разнообразным техникам исполнения и оформления композиционных работ;
- освоить различные декоративные приемы;
- изучение колористики, цветообразования и взаимодействия цветов;
- изучить правила сочетания и взаимодействий цветов, порядок образования и гармоничного расположения цвета в общем спектре;
- научиться разрабатывать сюжеты для построения основных композиционных схем;
- научиться составлять композиций из цветовых геометрических сегментов;
- научиться находить колористические сочетаний для выразительной передачи образа;
- научиться находить и создавать интересные стилизованные образы на основе реальных объектов;
- ознакомится с правилами расположения объектов в заданных формах и границах;
- научится создавать геометрические конструкции на основе одного модуля;
- научится находить эффектных ритмов, планов и пространственных сокращений.
- научится технике имитации и передачи на бумаге естественных фактур;
- развить творческий вкус студентов;
- развить способность умения ясно мыслить, четко формулировать задачу, целенаправленно действовать.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Общий курс композиции» относится к нормативной части профессионального блока дисциплин. Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплин: «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Пластическая анатомия», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной.

Изучение дисциплины «Общий курс композиции» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как: «Компьютерная графика», «Специальная графика», «Организация анимационного проекта», «Рисунок в компьютерных технологиях», «Живопись анимационного фильма», «Теория и практика монтажа», «Основы сценария и режиссуры», «Звуковое решение фильма», «Трехмерное моделирование», «Организация анимационного проекта». В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами: «История зарубежного искусства», «История русского искусства», «История анимации».

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 50.03.02 Изящные искусства

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенций
ОК-6	способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7	способностью к самоорганизации и самообразованию

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенций
ОПК - 1	способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК - 2	способностью к участию в проведении художественно-эстетических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях искусствознания

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенций
ПК-2	способностью к участию в проведении художественно-эстетических исследований на основе применения профессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях искусствознания по направленности (профилю) образования
ПК-5	способностью к проведению профессиональных исследований в области искусствознания по направленности (профилю) образования
ПК-7	способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **знать:**

- правила, законы, средства композиции, ее приемы, технологии и материалы;
- принципы композиционного построения;
- стили и направления.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть **умениями:**

- владеть различными материалами и в различных техниках использовать все знания и правила композиции;
- уметь построить на картинной плоскости художественные фактуры и формы;
- уметь создавать композиционно-уравновешенные графические изображения.
- владеть навыками работы с различными форматами, инструментами и материалами;
- владеть формами художественной выразительности;
- владеть процессами творческого мышления.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов									
	очная форма					заочная форма				
	все го	в том числе				всего	в том числе			
		л	п	инд	с.р.		л	п	инд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Введение в композицию										
Тема 1. Композиция как средство организации художественного произведения.	6	1	2	-	3	8	1		-	7
Тема 2. История развития композиции. Классификация композиции. Законы композиции. Виды и типы композиции.	5	1	1	-	3	6	1		-	5
Тема 3. Художественные средства композиции. Точка. Линия. Пятно. Визуальный вес.	7	1	5	-	1	6	1		-	5
Тема 4. Стилизация и трансформация. Силуэт.	5	1	4	-		6	1		-	5
Тема 5. Средства композиции первого порядка: пропорции, ритм, метр, масштаб.	6	1	4	-	1	7		1	-	6
Тема 6. Средства композиции второго порядка: Симметрия-асимметрия, динамика-статика, контраст-тождество-нюанс.	5	1	3	-	1	6	1		-	5
Тема 7. Равновесие. Равновесные фигуры и равновесие на плоскости.	6	1	4	-	1	6	1		-	5
Тема 8. Перспектива.	7	1	5	-	1	7		1	-	6
Всего по I разделу	47	8	28	-	11	52	6	2	-	44
Раздел II. Цвет. Цветовые ассоциации										
Тема 9. Характеристики цвета. Цветовые гармонии. Основные и смешанные цвета. Психологическое воздействие цвета.	5	1	3	-	1	7	1		-	6
Тема 10. Средства выражения художественного образа. Фактура и текстура.	6	1	4	-	1	7	1		-	6
Тема 11. Родственные, родственно-контрастные и дополнительные цвета.	7	1	4	-	2	6	1		-	5
Тема 12. Цвет в пейзаже, воздушная и тональная перспектива.	7	1	4	-	2	7	1	1	-	5
Тема 13. Средство композиции контраст, нюанс, тождество.	7	1	4	-	2	8		1	-	7
Тема 14. Динамика и статика в композиции. Виды композиции.	7	1	4	-	2	8	1		-	7
Тема 15. Композиционный центр и его разновидности.	7	1	4	-	2	7		1	-	6
Всего по II разделу	46	7	27	-	12	50	5	3	-	42
Всего по I и II разделам	93	15	55	-	23	102	11	5	-	86
Раздел III. Художественные средства композиции										
Тема 16. Форма. Геометрические примитивы.	11		9	-	2	12	1	1	-	10
Тема 17. Ритмический рисунок кадра. Тон, линия, пятно в создании ритма и метра.	13	1	8	-	4	14	1	1	-	12
Тема 18. Цвет как акцент композиции. Теория Шугаева.	11	1	7	-	3	11	1	1	-	9
Тема 19. Типы композиции.	14	1	8	-	5	12	1	1	-	10
Всего по III разделу	49	3	32	-	14	49	4	4	-	41
Раздел IV. Ракурс как средство выразительности в композиции										

Тема 20. Художественные средства композиции. Стилизация и трансформация. Фактура и текстура.	13	1	8	-	4	12		2	-	10
Тема 21. Линейная перспектива. Планы в композиции.	15	1	10	-	4	15	1	2	-	12
Тема 22. Цвет. Цветовые ассоциации. Цвет в пейзаже. Акцент и доминанта. Теория Шугаева.	11	1	6	-	4	13	1	1	-	11
Тема 23. Ракурс как средство выразительности в композиции.	11		8	-	3	10	1		-	9
Всего по IV разделу	50	3	32	-	15	50	3	5	-	42
Всего по III и IV разделам	99	6	64	-	29	99	7	9	-	83
Раздел V. Композиция кадра										
Тема 24. Ритмический рисунок кадра.	13	1	8	-	4	13	2	1	-	10
Тема 25. Композиция кадра.	13	1	9	-	3	14	2	1	-	11
Тема 26. Заполнение картинной плоскости.	12	1	7	-	4	10	1		-	9
Тема 27. Типы композиции.	13	1	8	-	4	12	1		-	11
Всего по V разделу	51	4	32	-	15	49	6	2	-	41
Раздел VI. Художественные приемы в композиции										
Тема 28. Линейная перспектива.	13	1	7	-	5	15	1	2	-	12
Тема 29. Художественные приемы в композиции кадра.	12	1	8	-	3	13	1	2	-	12
Тема 30. Ракурс съемки в композиции анимационного кадра.	12	1	8	-	3	11	1		-	10
Тема 31. Построение композиции кадра на базе простых геометрических форм.	10	1	7	-	2	10		1	-	9
Всего по VI разделу	47	4	30	-	13	49	3	5	-	41
Всего по V и VI разделам	98	8	62	-	28	98	9	7	-	82
Раздел VII. Композиция анимационного кадра										
Тема 32. Разработка концепции проекта. Режиссерский сценарий. Раскадровка.	27	4	17	-	6	24	2	2	-	20
Тема 33. Композиция кадра. Мастерство визуального рассказа.	26	3	18	-	5	24	2	2	-	20
Всего по VII разделу	53	7	35	-	11	48	4	4		40
Раздел VIII. Цветовая гамма анимационного фильма										
Тема 34. Эмоциональная характеристика цвета.	28	4	17	-	7	25	2	4	-	19
Тема 35. Роль цвета в образном строении анимационного фильма.	25	3	16	-	6	24	2	4	-	18
Всего по VI разделу	53	7	33	-	13	49	4	8	-	37
Всего по VII и VIII разделам	106	14	68	-	24	97	8	12	-	77
Всего часов по дисциплине	396	37	255	-	104	396	35	33	-	364

6. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В КОМПОЗИЦИЮ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Композиция как средство организации художественного произведения.

Рассматривается природа композиции, её физическая основа и связь с особенностями восприятия человеком объективной реальности. Излагаются основные способы гармонизации формы, с помощью которых реализуются композиционные принципы.

Тема 2. История развития композиции. Классификация композиции. Законы композиции. Виды и типы композиции.

Краткая история развития композиции от Древних времен до наших дней. Дается характеристика общих законов, принципов, методов композиции.

Тема 3. Художественные средства композиции. Точка. Линия. Пятно. Визуальный вес.

Рассмотреть графические средства и приемы, которые используют для создания гармоничной и целостной композиции.

Тема 4. Стилизация и трансформация. Силуэт.

Научиться выявлять наиболее характерные черты предмета, отсекай лишние детали и менять форму предмета сохраняя ее узнаваемость. Научиться создавать лаконичный, ёмкий и понятный силуэт, демонстрируя понимание формы предмета.

Тема 5. Средства композиции первого порядка: пропорции, ритм, метр, масштаб.

Уметь творчески переработать природную форму используя знания о пропорции и масштабе, создать ритмичную композицию из стилизованных объектов.

Тема 6. Средства композиции второго порядка: Симметрия-асимметрия, динамика-статика, контраст-тождество-нюанс.

Переработать симметричные предметы в асимметричные и создать из них динамичные композиции, применяя приемы контраста, тождества и нюанса.

Тема 7. Равновесие. Равновесные фигуры и равновесие на плоскости.

Создать равновесную форму и организовать гармоничную равновесную композицию.

Тема 8. Перспектива.

Понятие и законы линейной и воздушной перспективы.

РАЗДЕЛ 2. ЦВЕТ. ЦВЕТОВЫЕ АССОЦИАЦИИ. (II СЕМЕСТР)

Тема 9. Характеристики цвета. Цветовые гармонии. Основные и смешанные цвета. Психологическое воздействие цвета.

Создавать композиции гармоничные по цвету, грамотно сочетать цвет при создании ассоциативных композиций. Дать понятие о теплосты и холодности, тоне и свойствах цвета. Исследования в области цвета. Разработки в области цветоведения и колористики И. Иттена, Гете, Г. Клуциса. Создать абстрактные композиции, пользоваться цветовыми сочетаниями, предложенными И. Иттенем и Г. Клуцисом.

Тема 10. Средства выражения художественного образа. Фактура и текстура.

Создать фактуры используя разные качества материалов. При создании пользоваться знаниями о цвете и тоне. Линейные композиции с помощью графических техник. Влияние фактуры на создание цельного образа.

Тема 11. Родственные, родственно-контрастные и дополнительные цвета.

Используя полученные знания создать три композиции, передать состояние природы в зависимости от времени года. Дополнительные цвета и дополнительно-контрастные. Одновременный и последовательный контраст.

Тема 12. Цвет в пейзаже, воздушная и тональная перспектива.

Изменение насыщенности чистоты, светлоты как способ гармонизации композиции.

Тема 13. Средства композиции контраст, нюанс, тождество.

Разновидности контраста. Контраст и нюанс в пейзаже. Контраст в анимационном кадре.

Тема 14. Динамика и статика в композиции. Виды композиции.

Виды композиции: открытая и замкнутая, уравновешенная, неуравновешенная, статическая, динамичная, симметричная и несимметричная. Роль диагоналей и спиралей в динамичной композиции. Рассмотреть разновидность диагоналей, разница угла диагонали в создании динамичной композиции. Использование S-образной линии в динамичных композициях. Научиться создавать динамичные композиции пейзажа используя мотив S-образной формы дороги.

Тема 15. Композиционный центр и его разновидности.

Геометрический и оптический центр в композиции. Смысловый центр композиции.

РАЗДЕЛ 3. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ (III СЕМЕСТР)

Тема 16. Форма. Геометрические примитивы.

Создание стилизованных персонажей-животных на основе геометрических примитивов.

Тема 17. Ритмический рисунок кадра. Тон, линия, пятно в создании ритма и метра.

Рассмотреть графические средства и приемы, которые используют для создания гармоничной и целостной композиции. Грамотно сочетать художественные средства в одной композиции, где доминантой будет одно из средств.

Тема 18. Цвет как акцент композиции. Теория Шугаева.

Восприятие цвета в природе, пространственный план пятна, его тяжесть и легкость. Применить знания колорита и влияния цвета на передачу пространства в пейзаже. Цвет как акцент композиции. Теория Шугаева. Создать композицию с ярко выраженным центром, используя цвет и форму как акцент.

Тема 19. Типы композиции.

Замкнутая, открытая композиции. Создать несколько вариантов пейзажа (замкнутый, открытый), используя знания о плановости, перспективе и цвете. Симметричная и асимметричная композиции. Создать несколько вариантов пейзажа (симметричный, асимметричный), используя знания о плановости, перспективе и цвете. В композиции использовать акцент цвета, формы, размера. Статичная, динамичная композиция. Создать несколько вариантов пейзажа (динамичный, статичный), используя знания о плановости, перспективе и цвете. В композициях использовать разные композиционные центры.

РАЗДЕЛ 4. РАКУРС КАК СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В КОМПОЗИЦИИ (IV семестр)

Тема 20. Художественные средства композиции. Стилизация и трансформация. Фактура и текстура.

Стилизация и трансформация. Выявляя наиболее характерные черты предмета, трансформируя его, сохранить его узнаваемость в создании персонажа-образа с характерными чертами животного или насекомого. Фактура и текстура. Применить знания о фактурах в создании интерьера.

Тема 21. Линейная перспектива. Планы в композиции.

Пространственные планы, уровень зрения. Сверхобщий план, дальний план, общий план. Сверхобщий план, дальний план, общий план. Средний план, крупный план, сверхкрупный план. Правило третей.

Тема 22. Цвет. Цветовые ассоциации. Цвет в пейзаже. Акцент и доминанта. Теория Шугаева.

Цвет в пейзаже в зависимости от времени суток. Изменение цвета и тона в зависимости от плана в композиции. Цветовая теория Чистякова. Цветовые ассоциации. Психология цветовосприятия. Цвет как акцент композиции. Теория Шугаева. Акцент и доминанта. Создать композицию с ярко выраженным центром, используя цвет и форму как акцент.

Тема 23. Ракурс как средство выразительности в композиции.

Использование ракурса в достижении динамичной композиции. Планы и уровень зрения.

РАЗДЕЛ 5. КОМПОЗИЦИЯ КАДРА (V СЕМЕСТР)

Тема 24. Ритмический рисунок кадра.

Тон, линия, пятно в создании ритма и метра.

Тема 25. Композиция кадра.

Форма. Смысловый и изобразительный центр кадра. Равнозначные элементы в композиции. Движение в кадре. Правило золотого сечения.

Тема 26. Заполнение картинной плоскости.

Центральное положение главного предмета. Равномерное заполнение картинной плоскости. Равновесие. Диагональ в картинной плоскости. Диагональ в картинной плоскости. Принцип равновесия и движения в кадре. Неуравновешенные композиции.

Тема 27. Типы композиции.

Замкнутая, открытая композиции. Симметричная и асимметричная композиции. Статичная, динамичная композиция.

РАЗДЕЛ 6. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМЫ В КОМПОЗИЦИИ КАДРА (VI СЕМЕСТР)

Тема 28. Линейная перспектива.

Пространственные планы, уровень зрения.

Тема 29. Художественные приемы в композиции кадра.

Прием виньетирования в композиции кадра.

Тема 30. Ракурс съемки в композиции анимационного кадра.

Разновидности ракурса съемки. Смысловая и эмоциональная нагрузка ракурса съемки.

Тема 31. Построение композиции кадра на базе простых геометрических форм.

Треугольник в основе композиции кадра. Квадрат в основе композиции кадра. Круг в основе композиции кадра.

РАЗДЕЛ 7. КОМПОЗИЦИЯ АНИМАЦИОННОГО КАДРА (VII СЕМЕСТР)

Тема 32. Разработка концепции проекта. Режиссерский сценарий. Раскадровка.

Режиссерский сценарий. Установочный кадр. Крупный план. Очень крупный план (Деталь). Средний план. Дальний план. Общий план.

Тема 33. Композиция кадра. Мастерство визуального рассказа.

Расположение людей и объектов внутри кадра. Перемещения людей и объектов в рамках кадра. Движение кадра. Центр внимания. Наезд, изменение фокусного

расстояния объектива (поля зрения камеры) для изменения крупноты плана, выхода из установочного кадра. Отслеживание — съемка движущейся камерой через место действия.

РАЗДЕЛ 8. ЦВЕТОВАЯ ГАРМОНИЯ АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА (VIII СЕМЕСТР)

Тема 34. Эмоциональная характеристика цвета.

Влияние цвета на восприятие анимационного кадра. Эмоциональная характеристика цвета. Роль цвета в образном строении мультипликационного фильма. Основные цвет. Составные цвета. Нейтральные цвета. Цветовая гармония.

Тема 35. Роль цвета в образном в образном строении анимационного фильма.

Монохромная палитра. Аналоговая палитра. Комплементарные цвета. Триады. Цветовые акценты. Ассоциативные цвета. Изменение настроения или внутреннего мира персонажа посредством смены цвета.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных практических работ.

СР включает следующие виды работ:

1. работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
2. выполнение домашнего задания в виде практической работы, творческой работы;
3. доработка практического аудиторного задания
4. изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
5. подготовка к экзамену, зачету, дифференцированному зачету.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В КОМПОЗИЦИЮ (I СЕМЕСТР)

Тема №1. Композиция как средство организации художественного произведения.

1. Понятие «композиция».
2. Виды и типы композиции.

Термины: композиция, гармония, контраст.

Выполнить:

1. Изучить литературу по пройденной теме.
2. Дать определение что такое композиция.
3. Назвать виды и типы композиции.

Литература: [1, 2]

Тема №2. История развития композиции. Классификация композиции. Законы композиции. Виды и типы композиции.

1. История развития композиции.
2. Классификация композиции.
3. Законы композиции.
4. Виды и типы композиции.

Термины: композиция, принцип целесообразности, принцип единства сложного, основной принцип, обеспечивающий целостность произведения, принцип доминанты, принцип соподчиненности частей в целом, группировка, принцип динамизма, принцип равновесия, принцип гармонии, открытая композиция, замкнутая композиция, уравновешенная композиция, неуравновешенная композиция, динамичная композиция, симметричная композиция, несимметричная композиция.

Выполнить:

1. Изучить литературу по пройденной теме.
2. Назвать основные законы композиции и их принципы.
3. Назвать виды композиции.

Литература: [1, 2]

Тема №3. Художественные средства композиции. Точка. Линия. Пятно. Визуальный вес.

1. Точка. Линия. Пятно.
2. Визуальный вес.
3. Плоскость. Способы организации плоскостной поверхности.
4. Пространственность. Приемы передачи пространства в изображении.

Термины: точка, линия, пятно, визуальный вес, плоскость, пространство, пуантилизм.

Выполнить:

1. Изучить литературу по пройденной теме.
2. Назвать графические средства и приемы, которые используют для создания гармоничной и целостной композиции.
3. Изобразить абстрактную композицию на темы: шершавая, колючая, мягкая, веселая.
4. Изобразить абстрактную композицию на темы: плавная линия, угловатая, целенаправленная, хаотичная.
5. Создать образ с помощью линии, пятна, точки. Использовать природные аналоги.
6. Создать абстрактные образы, напоминающие предметы интерьера, характеризующие темперамент человека. Использовать точку, линию и пятно. Добиться равновесия на плоскости.

Литература: [[1](#), [2](#), [3](#)]

Тема №4. Стилизация и трансформация. Силуэт.

1. Стилизация изображения.
2. Силуэт.

Термины: стилизация, стиль, внешняя стилизация, декоративная стилизация, трансформация, силуэт, орнамент.

Выполнить:

1. Изучить литературу по пройденной теме.
2. Назвать графические средства и приемы, которые используют для создания гармоничной и целостной композиции.
3. Стилизация изображения.
4. Создать силуэтное изображение контрастных форм.
5. На основе природных объектов создать изобразительный элемент с помощью таких приемов композиции, как стилизация и трансформация. Добиться целостности формы, равновесия на плоскости.

Литература: [[2](#), [3](#)]

Тема №5. Средства композиции первого порядка: пропорции, ритм, метр, масштаб.

1. Ритм. Ритмический ряд.
2. Метр. Метрический ряд.
3. Композиционный ритм.

Термины: ритм, метр, ритмический ряд, метрический ряд, пропорция, композиционный ряд.

Выполнить:

1. Изучить литературу по пройденной теме.

2. Назвать средства композиции первого порядка.
3. Что такое ритм?
4. Что такое метрический ряд?
5. Создать ритмическую композицию из стилизованных объектов.
6. На основе созданного ранее графического элемента придумать ритмический ряд (ритмическую сетку).

Литература: [2, 3, 4]

Тема №6. Средства композиции второго порядка: Симметрия-асимметрия, динамика-статика, контраст-тождество-нюанс.

1. Контраст. Ньюанс. Тождество
2. Статика-динамика.
3. Симметрия-асимметрия.

Термины: симметрия, асимметрия, статика, динамика, контраст, тождество, нюанс.

Выполнить:

1. Изучить литературу по пройденной теме.
2. Назвать основные виды статичных форм.
3. Назвать основные виды динамичных форм.
4. Назвать виды симметрии.
5. Переработать симметричные предметы в асимметричные и создать из них динамичные композиции, применяя приемы контраста, тождества и нюанса.
6. Дать краткую характеристику средствам композиции второго порядка.

Литература: [2, 3, 4]

Тема №7. Равновесие. Равновесные фигуры и равновесие на плоскости.

1. Равновесие. Уравновешенность. Передача равновесия.
2. Статическое и динамическое равновесие.

Термины: равновесие, статическое равновесие, динамическое равновесие, уравновешенность, композиционное равновесие.

Выполнить:

1. Изучить литературу по пройденной теме.
2. Что такое композиционное равновесие?
3. Создать равновесную форму и организовать гармоничную равновесную композицию.
4. Создать равновесную композицию используя ранее стилизованные объекты.

Литература: [2, 3, 4]

Тема №8. Перспектива.

1. Понятие и законы линейной и воздушной перспективы.

Термины: перспектива, линейная перспектива, воздушная перспектива,.

Выполнить:

1. Изучить литературу по пройденной теме.
2. Что такое линейная и воздушная перспектива?
3. Создать городской пейзаж используя линейную и воздушную перспективу.

Литература: [3, 5]

РАЗДЕЛ 2. ЦВЕТ. ЦВЕТОВЫЕ АССОЦИАЦИИ. (II СЕМЕСТР)

Тема №9. Характеристики цвета. Цветовые гармонии. Основные и смешанные цвета. Психологическое воздействие цвета.

1. Исследования в области цвета.
2. Хроматические и ахроматические цвета.
3. Цветовой тон. Светлота. Яркость. Насыщенность. Чистота цвета.
4. Составные и родственные цвета. Дополнительно-контрастные цвета.
5. Разработки в области цветоведения и колористики И. Иттена, Гете, Г. Клуциса.
6. Психологическое воздействие цвета.

Термины: цвет, цветовой тон, светлота, яркость тона, насыщенность тона, чистота цвета, хроматические цвета, ахроматические цвета, составные цвета, родственные цвета, дополнительно-контрастные цвета.

Выполнить:

1. Изучить литературу по пройденной теме.
2. Перечислить характеристики цвета.
3. Основные и смешанные цвета первого, второго и третьего порядка.
4. Цветовой круг Иттена.
5. Цветовой круг Гете.
6. Дать понятие о теплостудности, тоне и свойствах цвета.
7. Создавать композиции гармоничные по цвету, грамотно сочетать цвет при создании ассоциативных композиций.
8. Создать абстрактные композиции, пользоваться цветовыми сочетаниями, предложенными И. Иттенем и Г. Клуцисом.

Литература: [1, 2, 6]

Тема №10. Средства выражения художественного образа. Фактура и текстура.

1. Фактура и текстура.
2. Влияние фактуры на создание цельного образа.

Термины: фактура, текстура.

Выполнить:

1. Изучить литературу по пройденной теме.
2. Создать фактуры используя разные качества материалов. При создании пользоваться знаниями о цвете и тоне.
3. Создать линейные композиции с помощью графических техник.
4. Влияние фактуры на художественную выразительность композиции.

Литература: [2, 5]

Тема №11. Родственные, родственно-контрастные и дополнительные цвета.

1. Родственные и родственно-контрастные цвета.
2. Дополнительные цвета и дополнительно-контрастные.
3. Одновременный и последовательный контраст.

Термины: родственные цвета, родственно-контрастные цвета, дополнительные цвета, цветовой круг,

Выполнить:

1. Изучить литературу по пройденной теме.
2. Используя полученные знания создать три композиции, передать состояние природы в зависимости от времени года.
3. Перечислить родственные и родственно-контрастные цвета.
4. Что такое одновременный и последовательный контраст.
5. Какие цвета называются дополнительными и дополнительно-контрастными?

Литература: [2]

Тема №12. Цвет в пейзаже, воздушная и тональная перспектива.

1. Изменение насыщенности чистоты, светлоты как способ гармонизации композиции.
2. Цвет в пейзаже, воздушная и тональная перспектива.

Термины: воздушная перспектива, линейная перспектива.

Выполнить:

1. Изучить литературу по пройденной теме.
2. Раскрыть понятия воздушной и тональной перспективы.

Литература: [2]

Тема №13. Средство композиции контраст, нюанс, тождество.

1. Разновидности контраста.
2. Контраст и нюанс в пейзаже.
3. Контраст в анимационном кадре.

Термины: контраст, нюанс, тождество.

Выполнить:

1. Изучить литературу по пройденной теме.
2. Создать композицию пейзажа с ярко выраженным контрастом.
3. Что такое контраст?
4. Назовите разновидности контраста.
5. Перечислите возможные контрасты в анимационном фильме.

Литература: [2, 6]

Тема №14. Динамика и статика в композиции. Виды композиции.

1. Использование S-образной линии в динамичных композициях.
2. Виды композиции: открытая и замкнутая, уравновешенная, неуравновешенная, статическая, динамичная, симметричная и несимметричная.
3. Роль диагоналей и спиралей в динамичной композиции.

Термины: открытая композиция, замкнутая композиция, уравновешенная композиция, неуравновешенная композиция, статическая композиция, динамичная композиция, симметричная композиция, несимметричная композиция.

Выполнить:

1. Изучить литературу по пройденной теме.
2. Создать динамичную композицию пейзажа, использовать знания о контрасте.
3. Назовите разновидности диагоналей.
4. Что влияет на динамику в композиции пейзажа?

5. Рассмотреть разновидность диагоналей, разница угла диагонали в создании динамичной композиции.

6. Научиться создавать динамичные композиции пейзажа используя мотив S-образной формы дороги.

Литература: [2]

Тема №15. Композиционный центр и его разновидности.

1. Смысловый центр композиции.
2. Композиционный центр композиции.
3. Геометрический и оптический центр в композиции.

Термины: геометрический центр, оптический центр, композиционный центр, смысловый центр.

Выполнить:

1. Изучить литературу по пройденной теме.
2. Создать композицию пейзажа со смысловым центром композиции.
3. Перечислить и дать краткую характеристику центра композиции.

Литература: [2]

РАЗДЕЛ 3. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ (III СЕМЕСТР)

Тема №16. Форма. Геометрические примитивы.

1. Построение сложных изображений на основе геометрических примитивов.

Термины: форма, геометрические примитивы.

Выполнить:

1. Изучить литературу по пройденной теме.
2. Создание стилизованных персонажей-животных на основе геометрических примитивов.
3. Отыскать природные элементы и предметы быта силуэтом похожие на геометрические примитивы.

Литература: [2]

Тема №17. Ритмический рисунок кадра. Тон, линия, пятно в создании ритма и метра.

1. Рассмотреть графические средства и приемы, которые используют для создания гармоничной и целостной композиции.

Термины: тон, линия, пятно, ритм, метр.

Выполнить:

1. Изучить литературу по пройденной теме.
2. Создать абстрактную композицию из точки, линии и пятна
3. Грамотно сочетать художественные средства в одной композиции, где доминантой будет одно из средств.

Литература: [2]

Тема №18. Цвет как акцент композиции. Теория Шугаева.

1. Восприятие цвета в природе, пространственный план пятна, его тяжесть и легкость.
2. Передача пространства в пейзаже.
3. Цвет как акцент композиции. Теория Шугаева.

Термины: цвет, колорит, теория Шугаева.

Выполнить:

1. Создать композицию пейзажа с ярко выраженным центром, используя цвет и форму как акцент.
2. Создать пейзаж и применить знания колорита и влияния цвета на передачу пространства в пейзаже.
3. Что называется акцентом? Приведите примеры.
4. Пространство в пейзаже, способы передачи.
5. Что такое колорит?
6. Создать абстрактную композицию из точки, линии и пятна
7. Грамотно сочетать художественные средства в одной композиции, где доминантой будет одно из средств.

Литература: [1, 2, 6]

Тема №19. Типы композиции.

1. Замкнутая, открытая композиции.
2. Симметричная и асимметричная композиции.
3. Статичная, динамичная композиция.

Термины: открытая композиция, замкнутая композиция, симметрия, асимметрия, акцент, статика, динамика, композиционный центр.

Выполнить:

1. Создать несколько вариантов пейзажа (замкнутый, открытый), используя знания о плановости, перспективе и цвете.
2. Создать несколько вариантов пейзажа (симметричный, асимметричный), используя знания о плановости, перспективе и цвете. В композиции использовать акцент цвета, формы, размера.
3. Создать несколько вариантов пейзажа (динамичный, статичный), используя знания о плановости, перспективе и цвете. В композициях использовать разные композиционные центры.

Литература: [2, 6]

РАЗДЕЛ 4. РАКУРС КАК СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В КОМПОЗИЦИИ (IV семестр)

Тема №18. Художественные средства композиции. Стилизация и трансформация. Фактура и текстура.

1. Стилизация и трансформация.
2. Фактура и текстура.

Термины: стилизация, трансформация, фактура, текстура.

Выполнить:

1. Создать стилизацию животного, насекомого, птицы и рыбы используя растительную текстуру. Выявить наиболее характерные черты и создать упрощенную стилизацию сохраняя узнаваемость в создании образа.
2. Создать стилизацию животного, насекомого, птицы и рыбы используя линию. Выявить наиболее характерные черты и создать упрощенную стилизацию сохраняя узнаваемость в создании образа.
3. Создать стилизацию животного, насекомого, птицы и рыбы используя силуэт. Выявить наиболее характерные черты и создать упрощенную стилизацию сохраняя узнаваемость в создании образа.
4. Создать стилизацию животного, насекомого, птицы и рыбы используя технику дудлинг. Выявить наиболее характерные черты и создать упрощенную стилизацию сохраняя узнаваемость в создании образа.
5. Создать стилизацию животного, насекомого, птицы и рыбы используя геометрические фигуры. Выявить наиболее характерные черты и создать упрощенную стилизацию сохраняя узнаваемость в создании образа.
6. Создать стилизацию животного, насекомого, птицы и рыбы используя стилистику лоу-поли. Выявить наиболее характерные черты и создать упрощенную стилизацию сохраняя узнаваемость в создании образа.
7. Создать стилизацию животного, насекомого, птицы и рыбы используя шрифт. Выявить наиболее характерные черты и создать упрощенную стилизацию сохраняя узнаваемость в создании образа.

Литература: [3, 4, 5]

Тема №21. Линейная перспектива. Планы в композиции.

1. Пространственные планы, уровень зрения.
2. Сверхобщий план, дальний план, общий план.
3. Сверхобщий план, дальний план, общий план.
4. Средний план, крупный план, сверхкрупный план.
5. Правило третей.

Термины: композиционный план, пространственный план, правило третей.

Выполнить:

1. Создать раскадровку используя изученные композиционные планы (сверхобщий план, дальний план, общий план, средний план, крупный план, сверхкрупный план).
2. Создать композицию используя правило золотого сечения.

Литература: [6, 7]

Тема №22. Цвет. Цветовые ассоциации. Цвет в пейзаже. Акцент и доминанта. Теория Шугаева.

1. Как меняется цвет в зависимости от времени суток.
2. Изменение цвета и тона в зависимости от плана в композиции.
3. Цветовая теория Чистякова.
4. Цветовые ассоциации.
5. Психология цветовосприятия.
6. Цвет как акцент композиции.
7. Теория Шугаева.
8. Акцент и доминанта.

Термины: цвет, теория Чистякова, теория Шугаева, цветовосприятие, акцент, доминанта.

Выполнить:

1. Создать композицию с ярко выраженным центром, используя цвет и форму как акцент.

Литература: [2]

Тема №23. Ракурс как средство выразительности в композиции.

1. Ракурса как достижение динамичной композиции.
2. Планы и уровень зрения.

Термины: цвет, теория Чистякова, теория Шугаева, цветовосприятие, акцент, доминанта.

Выполнить:

1. Создать раскадровку используя ракурсы для достижения динамичной композиции.

Литература: [2, 7]

**РАЗДЕЛ 5. КОМПОЗИЦИЯ КАДРА
(V СЕМЕСТР)**

Тема №24. Ритмический рисунок кадра.

1. Тон, линия, пятно в создании ритма и метра.
2. Ритмическая композиция кадра.

Термины: ритм, метр, тон, линия, пятно.

Выполнить:

1. Рассмотреть пример ритмического построения композиции анимационного кадра.
2. Создать ритмический рисунок.

Литература: [2, 7]

Тема №25. Композиция кадра.

1. Форма. Смысловый и изобразительный центр кадра.
2. Равнозначные элементы в композиции.
3. Движение в кадре.
4. Правило золотого сечения относительно анимационного кадра.
5. *Термины:* ритм, метр, тон, линия, пятно.

Термины: смысловый центр, композиционный центр, динамика, правило золотого сечения.

Выполнить:

1. Рассмотреть примеры статичных анимационных кадров с использованием правил золотого сечения.
2. Создать композицию статичного анимационного кадра используя правило золотого сечения.
3. Создать раскадровку движущегося в кадре объекта без с соблюдением композиционного и смыслового центров.

Литература: [7]

Тема 26. Заполнение картинной плоскости.

1. Центральное положение главного предмета.
2. Равномерное заполнение картинной плоскости.
3. Равновесие.
4. Диагональ в картинной плоскости.
5. Принцип равновесия и движения в кадре.
6. Неуравновешенные композиции.

Термины: равновесие, диагональ, движение, плоскость.

Выполнить:

1. Создать раскадровку движущегося объекта с уравновешенной композицией анимационного кадра с равномерным заполнением плоскости.
2. Создать раскадровку движущегося объекта с неуравновешенной композицией анимационного кадра и неравномерным заполнением плоскости.
3. Создать анимационный кадр используя принцип диагоналей в основе построения композиции.

Литература: [2, 6, 7]

Тема №27. Типы композиции.

1. Закрытая, открытая композиции.
2. Симметричная и асимметричная композиции.
3. Статичная, динамичная композиция.

Термины: открытая композиция, закрытая композиция, симметрия, асимметрия, статика, динамика.

Выполнить:

1. Создать два анимационных противоположных кадра с открытой и закрытой композицией.
2. Создать два анимационных противоположных кадра с симметричной и асимметричной композицией.
3. Создать два анимационных противоположных кадра с статичной и динамичной композицией.

Литература: [2, 7]

РАЗДЕЛ 6. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМЫ В КОМПОЗИЦИИ КАДРА (VI СЕМЕСТР)

Тема №28. Линейная перспектива.

1. Пространственные планы, уровень зрения.

Термины: пространство, композиционный план, пространственный план, линейная перспектива, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Рассмотреть примеры пространственно-воздушной композиции кадра в мультфильмах.
2. Создать пространственно-воздушную композицию кадра.

Литература: [2, 6]

Тема №29. Художественные приемы в композиции кадра.

1. Прием виньетирования в композиции кадра.

Термины: виньетирование.

Выполнить:

1. Создать несколько вариантов виньентированной композиции кадра.

Литература: [2, 6]

Тема №30. Ракурс съемки в композиции анимационного кадра.

1. Разновидности ракурса съемки.
2. Смысловая и эмоциональная нагрузка ракурса съемки.

Термины: ракурс.

Выполнить:

1. Рассмотреть примеры анимационных ракурсов.
2. Создать несколько вариантов ракурсов одного и того же анимационного кадра, используя смысловую и эмоциональную нагрузку.

Литература: [7]

Тема №31. Построение композиции кадра на базе простых геометрических форм.

1. Треугольник в основе композиции кадра.
2. Квадрат в основе композиции кадра.
3. Круг в основе композиции кадра.

Термины: геометрические фигуры, композиционный кадр.

Выполнить:

1. Создать композицию кадра, в основе которого лежит треугольник.
2. Создать композицию кадра, в основе которого лежит квадрат.
3. Создать композицию кадра, в основе которого лежит круг.

Литература: [7]

РАЗДЕЛ 7. КОМПОЗИЦИЯ АНИМАЦИОННОГО КАДРА (VII СЕМЕСТР)

Тема №32. Разработка концепции проекта. Режиссерский сценарий. Раскадровка.

1. Режиссерский сценарий.
2. Крупный план.
3. Очень крупный план. Деталь.
4. Средний план.
5. Дальний план.
6. Общий план.
7. Установочный кадр. Перебивка.

Термины: режиссерский сценарий, композиционный кадр, плановость, установочный кадр, перебивка.

Выполнить:

1. Создать режиссерский сценарий для мультфильма.
2. Ознакомится и изучить типы композиционных планов.
3. Провести анализ анимационных фильмов по композиции монтажных планов.
Сделать скриншоты фильмов, подписать монтажные кадры по крупности.
4. Создать наброски анимационных сцен, применив все перечисленные типы монтажных кадров.
5. Проработать композицию персонажей, объектов, окружения в кадре.

Литература: [7]

Тема №33. Композиция кадра. Мастерство визуального рассказа.

1. Расположение людей и объектов внутри кадра.
2. Перемещения людей и объектов в рамках кадра.
3. Движение кадра.
4. Центр внимания.
5. Наезд, изменение фокусного расстояния объектива (поля зрения камеры) для изменения крупности плана, выхода из установочного кадра.
6. Отслеживание — съемка движущейся камерой через место действия.

Термины: центр внимания, наезд, отслеживание.

Выполнить:

1. Создать наброски анимационных сцен, расположив персонажей и объекты внутри кадра.
2. Создать варианты перемещения персонажей и объектов внутри кадра.
3. Проанализировать на примере аналогов движение фона в кадре.
4. Создать варианты движения кадра.
5. Проанализировать на примере аналогов построение композиции кадра при движение персонажей и объектов в кадре.
6. Проработать композицию движущихся персонажей, с учетом центра внимания.
7. Проанализировать на примере аналогов принципы наезда и отслеживания камеры в кадре.
8. Создать варианты наезда в кадре.
9. Создать варианты отслеживания персонажа и объекта в кадре.

Литература: [7]

РАЗДЕЛ 8. ЦВЕТОВАЯ ГАРМОНИЯ АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА

(VIII СЕМЕСТР)

Тема №34. Эмоциональная характеристика цвета.

1. Влияние цвета на восприятие анимационного кадра.
2. Эмоциональная характеристика цвета.
3. Роль цвета в образном строении мультипликационного фильма.
4. Основные цвета.
5. Составные цвета.
6. Нейтральные цвета.
7. Цветовая гармония.

Термины: основные цвета, составные цвета, нейтральные цвета, цветовая гармония.

Выполнить:

1. На примере анимационных фильмов рассмотреть и проанализировать влияние цвета на восприятие настроения фильма и отдельных кадров зрителем.
2. Проанализировать эмоциональную составляющую характеристики цветов.
3. Проанализировать роль цвета в образном строении мультипликационного фильма.
4. Рассмотреть примеры и с использование в анимационных фильмах основных, составляющих и нейтральных цветов.
5. Создать варианты раскадровки с использованием основных, составляющих и нейтральных цветов в основе композиции.

Литература: [1, 2, 7]

Тема №35. Роль цвета в образном в образном строении анимационного фильма.

1. Монохромная палитра.
2. Аналоговая палитра.
3. Комплементарные цвета.
4. Триады.
5. Цветовые акценты.
6. Ассоциативные цвета.
7. Изменение настроения или внутреннего мира персонажа посредством смены цвета.
8. Роль цвета в анимационном кино.
9. Символические (дополнительные) свойства цветов.

Термины: монохромная палитра, аналоговая палитра, комплементарные цвета, триады, цветовые акценты, ассоциативные цвета.

Выполнить:

1. Привести примеры смены настроения кадра и самого персонажа при изменении цветовой палитры мультфильма.
2. Создать в виде цветной раскадровки варианты смены настроения героя через цветовое решение.
3. Провести анализ по применению разных цветовых палитр в мультфильмах. Проанализировать роль цвета в анимационном кино.
4. Создать цветную раскадровку кадров, передав посредством цвета настроение, характер, эмоции анимационного сюжета.
5. Рассмотреть символические (дополнительные) свойства цветов.

Литература: [1, 2, 7]

7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения. Необходимо выбрать один из вариантов в соответствии с порядковым номером в академическом журнале. Для выполнения задания необходимо изучить литературу по теме и подготовить краткий доклад по теме.

(I семестр)

1. Определение композиции.
2. Равновесие в композиции.
3. Отличие замкнутой композиции от открытой.
4. Уравновешенная композиция и неуравновешенная.
5. Художественные средства композиции.
6. Законы композиции. Их краткая характеристика.
7. Художественные средства композиции. Стилизация и трансформация.
8. Цвет, основные характеристики цвета.
9. Пятно визуальный вес пятна. Силуэт.
10. Основные средства композиции. Ритм.
11. Ритм – основа композиционных построений. Метр.
12. История развития композиции.
13. Что такое стилизация. Способы стилизации.
14. Средства композиции первого порядка.
15. Средства композиции второго порядка.

(II семестр)

1. Динамика и статика композиции.
2. Основные виды статичных форм.
3. Основные виды динамичных форм.
4. Симметрия и асимметрия – как важные средства достижения выразительности композиции. Виды симметрии.
5. Различные виды симметрии в композиции.
6. Контраст и нюанс – как средства достижения композиции.
7. Характеристики цвета. Цветовые гармонии.
8. Родственные, родственно-контрастные и дополнительные цвета.
9. Изменение насыщенности чистоты, светлоты как способ гармонизации композиции.
10. Динамика и статика в композиции. Виды композиции.
11. Композиционный центр и его разновидности.
12. Геометрический центр в композиции.
13. Оптический центр в композиции.
14. Смысловой центр композиции.
15. Открытая и замкнутая композиция.

(III семестр)

1. Простые геометрические формы как основа построения композиции.
2. Художественные средства композиции.
3. Равновесие в картинной плоскости.
4. Характеристики цвета.
5. Ахроматическая и хроматическая цветовая палитра.
6. Основные, составные цвета второго и третьего порядка.
7. Контрастные цвета. Дополнительно контрастные цвета.
8. Родственные и родственно контрастные цвета.

9. Цветовая теория Иттена и Шугаева.
10. Цветовой круг Шугаева.
11. Влияние цвета на передачу пространства в пейзаже.
12. Цвет в пейзаже в зависимости от времени суток.
13. Световоздушная перспектива.
14. Типы композиции.
15. Замкнутая и открытая композиция.

(IV семестр)

1. Планы в композиции анимационного кадра.
2. Динамика в пейзаже. Симметричная и асимметричная композиция пейзажа.
3. Достижение динамичной композиции с использованием ракурса.
4. Способы достижения динамики в композиции пейзажа.
5. Статичная композиция пейзажа. Способы достижения покоя в композиции пейзажа.
6. Центр композиции, его разновидности.
7. Акцент и доминанта в композиции пейзажа.
8. Контраст в композиции анимационного кадра.
9. Виды стилизации.
10. Фактура. Влияние фактуры на достижение выразительности композиции.
11. Ритм в композиции.
12. Центр в композиции, его виды.
13. Сюжетно-композиционный центр. Приведите примеры.
14. Правило золотого сечения.
15. Использование ракурса для достижения динамичной композиции.

(V семестр)

1. Понятие ритм и метр. Ритм анимационного кадра.
2. Чем отличается метр от ритма?
3. Назовите виды ритма.
4. Смысловый и изобразительный центр кадра.
5. Движение в кадре. Линии действия.
6. Динамичная композиция. Диагональ в плоскости кадра.
7. Что такое направляющие линии в композиции?
8. Назовите типы композиции. Их краткая характеристика.
9. Виды диагоналей и их предназначение.
10. Особенности статичного и динамичного кадров, их эмоциональное воздействие на зрителя.
11. Особенности симметричной и асимметричной композиции кадра, их эмоциональное воздействие на зрителя.
12. Достижение динамичной композиции с использованием ракурса.
13. Способы достижения динамики в композиции пейзажа.
14. Динамика в пейзаже. Симметричная и асимметричная композиция пейзажа.
15. Статичная композиция пейзажа. Способы достижения покоя в композиции пейзажа.

(VI семестр)

1. Виньетирование как художественный прием в композиции кадра.
2. В чем заключается задача художественного приема-виньетирования.
3. Ракурс съемки. Его разновидности.
4. Смысловая и эмоциональная нагрузка ракурса съемки.

5. Построение композиции кадра на базе простых геометрических фигур.
6. Восприятие цвета в природе, пространственный план пятна.
7. Влияние цвета на передачу пространства в пейзаже.
8. Планы в композиции анимационного кадра.
9. Характеристики цвета.
10. Ахроматическая и хроматическая цветовая палитра.
11. Центр композиции, его разновидности.
12. Акцент и доминанта в композиции пейзажа.
13. Контраст в композиции анимационного кадра.
14. Виды стилизации.
15. Фактура. Влияние фактуры на достижение выразительности композиции.

(VII семестр)

1. Для чего нужен режиссерский сценарий.
2. Принципы создания режиссерского сценария.
3. Основные типы композиционных планов и их особенности.
4. Особенности построения крупного плана.
5. Особенности построения очень крупного плана.
6. Особенности построения среднего плана.
7. Особенности построения дальнего плана.
8. Особенности построения общего плана.
9. Что такое установочный кадр и перебивка.
10. Основные принципы перебивки анимационных кадров.
11. Особенности расположения и перемещения людей и объектов в кадре.
12. Движение кадра.
13. Центр внимания.
14. Наезд, изменение фокусного расстояния объектива (поля зрения камеры) для изменения крупноты плана.
15. Отслеживание места действия.

(VIII семестр)

1. Влияние цвета на восприятие анимационного кадра.
2. Эмоциональная характеристика цвета.
3. Роль цвета в образном строении мультипликационного фильма.
4. Основные цвета.
5. Составные цвета.
6. Нейтральные цвета.
7. Цветовая гармония.
8. Монохромная палитра.
9. Аналоговая палитра.
10. Комплементарные цвета.
11. Триады.
12. Цветовые акценты.
13. Ассоциативные цвета.
14. Роль цвета в анимационном кино.
15. Символические (дополнительные) свойства цветов.

7.3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

(II семестр)

1. Терминология, определение композиции.
2. Виды и типы композиции.
3. Основные законы композиции.
4. Художественные средства композиции.
5. Художественные средства композиции. Стилизация и трансформация.
6. Виды стилизации, их особенности.
7. Средства композиции первого порядка.
8. Средства композиции второго порядка.
9. Цвет, основные характеристики цвета.
10. Основные свойства композиции. Краткое определение.
11. Принципы построения композиции. Композиционный центр.
12. Гармония в композиции.
13. Равновесие и гармоничность в композиции.
14. Ритм – основа композиционных построений. Метр.
15. Динамика и статика композиции.
16. Симметрия и асимметрия – как важные средства достижения выразительности композиции. Виды симметрии.
17. Различные виды симметрии в композиции.
18. Контраст и нюанс – как средства достижения композиции.
19. Фактура и текстура. Масса и объем.
20. Способы выполнения различных фактур в композиции.

(IV семестр)

1. Построение композиции пейзажа на основе простых геометрических форм.
2. Художественные средства композиции.
3. Равновесие в картинной плоскости.
4. Характеристики цвета.
5. Ахроматическая и хроматическая цветовая палитра.
6. Основные, составные цвета второго и третьего порядка.
7. Контрастные цвета. Контраст цвета как акцент в композиции.
8. Дополнительно контрастные цвета.
9. Родственные и родственно контрастные цвета.
10. Цветовая теория Иттена и Шугаева.
11. Цветовой круг Шугаева.
12. Дополнительно контрастные цвета. «Закон П. П. Чистякова»
13. Восприятие цвета в природе, пространственный план пятна.
14. Влияние цвета на передачу пространства в пейзаже.
15. Цвет в пейзаже в зависимости от времени суток.
16. Световоздушная перспектива.
17. Типы композиции.
18. Планы в композиции анимационного кадра.
19. Динамика в пейзаже. Симметричная и асимметричная композиция пейзажа.
20. Достижение динамичной композиции с использованием ракурса.
21. Способы достижения динамики в композиции пейзажа.
22. Статичная композиция пейзажа. Способы достижения покоя в композиции пейзажа.

23. Центр композиции, его разновидности.
24. Акцент и доминанта в композиции пейзажа.
25. Контраст в композиции анимационного кадра.
26. Виды стилизации.
27. Фактура. Влияние фактуры на достижение выразительности композиции.

7.4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ

Для получения зачета по предмету «Общий курс композиции», студент должен посещать занятия и предоставить выполненные в течение семестра задания в полном объеме. Все задания указаны в пункте 7.1. «Темы практических занятий».

7.5. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

Для получения дифференцированного зачета по предмету «Общий курс композиции», студент должен посещать занятия и предоставить выполненные в течение семестра задания в полном объеме. Все задания указаны в пункте 7.1. «Темы практических занятий».

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение дисциплины «Общий курс композиции» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, работы на практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В практике анимационного образования применяются различные методы и приемы обучения. Методы можно объединить в следующие 4 группы:

- словесные (объяснения, рассказ, беседа, команда, указание, рекомендация);
- наглядные (показ, использование наглядных пособий, видео, примеров работ студентов предыдущих лет, спидпейнты);
- практические (упражнения, работа традиционными материалами и с применением компьютерных технологий);
- обсуждение подготовленных студентами творческих заданий

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

Компьютерная графика - является базовой программой, позволяющей освоить комплекс программ, необходимый как для создания иллюстраций; разработки персонажей и создания фонов для анимационных проектов; покадровой анимации; а так же технической основой для последующей работы студентов в других специальных дисциплинах.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, 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 учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
Хорошо (4)		Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
Удовлетворительно (3)		Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой.
Неудовлетворительно (2)	не зачтено	Неисполнение студентом ни одного из вышеперечисленных требований. Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. [Волков Н. Н. Композиция в живописи / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1977. — 242 с.](#)
2. [Голубева О. Л. Основы композиции : учеб. пособие / О. Л. Голубева. — М. : Сварог и К, 2008. — \[135 с.\].](#)
3. [Дагдиян К. Т. Декоративная композиция : учеб. пособие / К. Т. Дагдиян. — 2-е изд., перераб. и доп. — Ростов н/Д : Феникс, 2010. — 312 с.](#)
4. [Декоративная композиция. — 3-е изд. — Ростов н/Д : Феникс, 2011. — 312 с.](#)
5. [Логвиненко Г. М. Декоративная композиция : учеб. пособие / Г. М. Логвиненко. — М. : Владос, 2010. — 144 с.](#)
6. [Паранюшкин Р. В. Композиция / Р. В. Паранюшкин. — Ростов н/Д : Феникс, 2002. — 80 с.](#)
7. [Ron Doucet Мастерство визуального повествования / Перевод Миша Петрик // — 2013.](#)

Дополнительная литература

1. [Бабенко, А. В. Основы композиции в изобразительном искусстве: учебно-методическое пособие / Ф. В. Бабенко, Н. В. Хорунжая. - Томск: Томский государственный университет, 2011 – 116 с.](#)
2. [Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования / И. Т. Волкотруб. – Киев.: Выща школа, 1988.](#)
3. [Кандинский В. Точка и линия на плоскости / В. Кандинский. – СПб.: Азбука -классика, 2005.](#)

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 (компьютеры, работы студентов предыдущих лет обучения).

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