

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

Кафедра графического дизайна

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ И.А.Федоричева

_____ 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОМПОЗИЦИЯ**

Уровень основной образовательной программы – магистратура

Направление подготовки –54.04.01 Дизайн,

Профиль - Графический дизайн

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

		Очная						
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Инд. занятия	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля
1	1,2	108/ 3,0	70	50		20	38	Зачет (1), диф.зачет(2)
2	3	72/2,0	34	24		10	38	Экзамен (3)
Всего		180/ 5,0	70			3,0	38	Зачет (1), диф.зачет(2). Экзамен (3).

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

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

Рассмотрено на заседании кафедры графического дизайна (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ имени М. Матусовского)

Протокол № _____ от _____ 2019 г. Зав. кафедрой _____ А.В.Закорецкий
Согласовано:

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

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Композиция» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО, уровень магистратуры и адресована магистрантам 1 и 2 курсов направления подготовки – 54.04.01 Дизайн, профиль Графический дизайн ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой графического дизайна.

Курс «Композиции» изучает задачи дисциплины, роль законов композиции в организации творческого процесса при создании произведения, специфику формальной, станковой, декоративно-прикладной, графической композиции, выявляя художественно-эстетическую ценность произведений изобразительного искусства, посредством анализа их композиционной структуры и образности, раскрывает реализацию законов композиции, различные типы и композиционные правила, формообразующие принципы в стилях, композиционные средства, формирующие художественный образ на примере отдельных произведений изобразительного искусства.

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

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

- оценки практической работы;
- итоговый контроль в форме зачета и дифференцированного зачетов, экзамена (просмотр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5,0 зачетных единицы, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 74 часа, практические занятия – 30 часов, самостоятельная работа – 76 часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Композиции» является развитие у магистрантов художественного видения произведения изобразительного искусства и его эстетической ценности, формирование художественного вкуса посредством развития способности воспринимать в произведении художественно-эстетическую информацию через наблюдение композиционных гармонических структур и эстетических фигур; видение взаимосвязи формы и содержания произведения, усвоения принципов формирования художественного образа и понимания его природы. Теоретический материал излагается в процессе лекционных занятий, полученные знания закрепляются в ходе практической работы, системы специальных упражнений. Основные положения иллюстрируются наглядным материалом (таблицы-схемы, образцы изобразительного искусства, дизайна, архитектуры).

Задачи дисциплины:

- сформировать у магистрантов понимание природы искусства и роли композиции в творческом, художественном процессе созидания эстетических форм;
- ознакомление с теоретическими представлениями в области искусства и композиции, характерными для различных культур и периодов в истории изобразительного искусства;
- приобретение магистрантами опыта восприятия и оценки композиции;
- приобретение навыка видения проявлений композиционных закономерностей;
- научиться понимать специфику художественного метода, композиционного строя и образности, характерных для изобразительного искусства различных культур, стилей, направлений;
- овладение способностью наблюдать в произведении изобразительного искусства формальную, гармоническую композиционную (ритмическую) конструкцию;
- понять принципы образно-эмоционального воздействия формы и цвето-ритмической структуры композиции на зрителя;

- овладение способностью построения основных композиционных конструкций, структур и способов графического изображения.

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Композиция» входит в вариативную часть профессионального блока дисциплин подготовки магистрантов по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, профиль Графический дизайн.

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Компьютерная графика», «Специальный рисунок», «Специальная живопись», «Фотографика», «Дизайн проектирование», «Полиграфия», «Графическая анимация».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, профиль Графический дизайн.

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-1	способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-7	способностью к самоорганизации и самообразованию

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1	способностью к восприятию искусства как системы и его связей с гуманитарными, социальными и естественными науками
ОПК-7	способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с информационных, компьютерных и сетевых технологий

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-1	способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявлять архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций
ПК-3	способностью осознавать художественную критику как деятельность, направленную на повышение качества художественного продукта

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

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

Овладев курсом, студенты должны *уметь*:

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

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов			
	очная форма			
	всего	в том числе		
л		п	с.р.	
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ I. КОМПОЗИЦИЯ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА. ОБРАЗНОСТЬ И КОМПОЗИЦИЯ В ИСКУССТВЕ ДРЕВНЕГО МИРА (I СЕМЕСТР)				
Тема 1.1. Содержание и цель курса “Композиция”. Композиция как средство выражения художественного образа.	8	2	2	4
Тема 1.2. Композиция как инструмент художественно-эстетических преобразований.	8	2	2	4
Тема 1.3. Образность и композиционно синтаксические структуры в искусстве Древнего Египта и Передней Азии.	14	10	2	6
Тема 1.4. Греческое искусство как поиск всеобщей гармонии и соразмерности; художественный образ и композиция в искусстве Античности (Древняя Греция и Древний Рим).	16	10	4	6
Всего по I разделу	54	24	10	20
РАЗДЕЛ II. ОБРАЗНОСТЬ И КОМПОЗИЦИЯ В ИСКУССТВЕ СРЕДНИХ ВЕКОВ, ВОЗРОЖДЕНИЯ, В ИСКУССТВЕ XVII-XIX ВВ. (II СЕМЕСТР)				
Тема 2.1. Образность в искусстве Средних веков. Принципы формообразования в романском и готических стилях, концепция композиции светового объема.	9	4	2	3
Тема 2.2. Композиция древнерусской иконы, "Обратная перспектива" как отражение новых идей в жизни средневекового человека.	9	4	2	3
Тема 2.3. Влияние Античной эстетики на искусство эпохи Возрождения Архитектоника и перспектива в произведениях Рафаэля.	9	4	2	3
Тема 2.4 Принципы формообразования в стилях барокко и рококо. Композиционные приемы в искусстве неоклассицизма.	8	4	1	3
Тема 2.5. Композиция в пейзаже, (Барбизонская школа) образ мира и времени в композициях импрессионистов.	7	4	1	2
Тема 2. 6. Цвет и его восприятие, композиция цветового пятна. Постимпрессионизм. Фовизм.	7	4	1	2
Тема 2.7. Формообразующие принципы стиля модерн. (Ар-Нуво).	5	2	1	2
Всего по II разделу	54	26	10	18

Всего по I и II разделам	108	50	20	38
РАЗДЕЛ III. ОБРАЗНОСТЬ И КОМПОЗИЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ И ДИЗАЙНЕ (III СЕМЕСТР)				
Тема 3.1. Композиционная структура как носитель самодостаточной образности (кубизм супрематизм, конструктивизм, абстракционизм).	26	8	4	14
Тема 3.2. Композиция в дизайне. Советский плакат. Композиция рекламного плаката. (Ар деко). Композиция в произведениях Поп-арта.	24	8	4	12
Тема 3.3. Сообщение, функция и конструкция в постмодернистских произведениях.	22	8	2	12
Всего по III разделу	72	24	10	38
Всего по I, II и III разделам	180	74	30	76

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. КОМПОЗИЦИЯ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА. ОБРАЗНОСТЬ И КОМПОЗИЦИЯ В ИСКУССТВЕ ДРЕВНЕГО МИРА. (I СЕМЕСТР)

Тема 1.1. Содержание и цель курса “Композиция”. Композиция как средство выражения художественного образа.

Сущность и природа искусства, композиция как средство выражения художественного образа, художественный стиль, художественный язык, художественный вкус и композиция. Основные композиционные закономерности и законы композиции. Композиционные средства. Способы организации плоскости. Понятие о восприятии. Теоретические основы композиции. Значение композиции в структуре художественного произведения. Знакомство с особенностями восприятия изображения на плоскости и характеристиками геометрических фигур.

Тема 1.2. Композиция как инструмент художественно-эстетических преобразований.

Композиционные средства (динамика, статика, пропорции, ритм, контраст, нюанс). Композиционные приемы, типы композиции. Понятие о динамике и статике. Равновесие в симметрии, асимметрии, диссимметрии. Равновесие и тон. Равновесие плоскости и пространства. Средства группирования. Признаки композиционного построения формы. Организация плоскости геометрическими фигурами. Равновесие в плоскости и пространстве. Анализ композиции первобытной наскальной живописи как художественно-эстетического явления.

Тема 1.3. Образность и композиционно синтаксические структуры в искусстве Древнего Египта и Передней Азии.

Эстетическое отношение человека к действительности в искусствах Древнего Востока и Древнего Египта. Египетские пирамиды, зиккураты Двуречья, дворцы и храмы как свидетельство высокой художественной одаренности древних народов.

Скульптура и живопись в синтезе с монументальным зодчеством, а также прикладное искусство. Синтез изобразительных искусств, доминирующее значение архитектуры.

Выработка канонов — обязательных норм построения художественного изображения. Создание канонов как необходимость закреплять достижения искусства, найденные композиционные решения. Иконография божеств, царей и канон. Правила изображения человеческой фигуры в Древнем Египте. Изображение человека и социальный статус (иерархические отношения).

Особенности понимания пластической формы, композиции, ритма. Изображение событий в их связи и единстве. Отображение вечности через статику. Симметрия и фронтальность в построении фигур, четкость и спокойствие поз, геометризм и обобщенность формы.

Сходство и различия искусства, композиционных форм народов Древнего Востока. Значение искусства Древнего Востока и Древнего Египта для художественного развития многих народов Азии и Европы в последующее время.

Тема 1.4. Греческое искусство как поиск всеобщей гармонии и соразмерности; художественный образ и композиция в искусстве Античности (Древняя Греция и Древний Рим).

Композиционные закономерности – симметрия и ритм в древнегреческих рельефах. Жизненность искусства Древней Греции. Изображение человеческих фигур в движении. Живопись Древней Греции: появление произведений с четко выраженным композиционно-сюжетным центром.

Появление монументальной (статуи, надгробные стелы) и монументально-декоративной скульптуры (фронтоны, фризy) в Древней Греции. Цвет в архаической скульптуре Древней Греции – раскраска круглой и монументально-декоративной

скульптуры, цвета, пигменты, проблема сохранности, искаженное представление о цвете греческой скульптуры из-за преобладания в музеях беломраморных римских копий по греческим оригиналам. Многофигурные композиции.

Монументально-декоративная скульптура Греции. Сложение концепции скульптурного оформления храма (конструктивно не напряженные части – фронтоны, метопы, фризy, карнизы), примеры экспериментов в размещении скульптурного декора (архитрав, нижняя часть ствола колонны). Фронтонные композиции храма Артемиды на о-ве Керкира и древних храмов афинского Акрополя (Гекатомпедон) – проблема композиции в равнобедренном треугольнике с сильно вытянутыми углами, проблема равных размеров, заполняющих изобразительное поле фигур, вопрос о единстве сюжета в пределах одного фронтона. Метопы со скульптурным декором и проблемы композиции метоп, метопы и зофорные фризy дельфийских сокровищниц (сокровищница сифнийцев), италийских и сицилийских храмов (храм «С» в Селинунте, храм на реке Селе).

Новизна элементов и композиционных решений в искусстве декора. Греческая вазапись. От простых геометрических узоров до цветочных и спиральных мотивов.

Композиционные принципы в архитектуре Рима. Осевая фронтальная композиция. Террасные построения. Пространственный размах и динамика. Включения архитектуры в пейзаж.

Римский орнамент. Композиционные качества: симметричность, повсеместное выделение центра, обыгрывание мотивов трехчастной композиции.

Заимствование у греков орнаментальных мотивов и творческая переработка. Основные римские элементы орнаментики — это листья аканта, дуба, лавра, вьющиеся побеги, колосья, фрукты, цветы, фигурки людей и зверей, маски, черепа, сфинксы, грифоны и др. Наряду с ними изображались вазы, военные трофеи, развевающиеся ленты и т. д.

Своеобразие римской скульптуры. Динамические элементы.

РАЗДЕЛ II. ОБРАЗНОСТЬ И КОМПОЗИЦИЯ В ИСКУССТВЕ СРЕДНИХ ВЕКОВ, ВОЗРОЖДЕНИЯ, В ИСКУССТВЕ XVII-XIX ВВ. (II СЕМЕСТР).

Тема 2.1. Образность в искусстве Средних веков. Принципы формообразования в романском и готических стилях, концепция композиции светового объема.

Отказ Средневекового искусства во всех его проявлениях от трехмерной композиции, от композиции свободно движущихся в пространстве фигур (отказ от передачи глубины пространства, активного движения, жизненности и объемности фигур, обусловленный главенствующей ролью церкви). Композиционные задачи в орнаментальном искусстве. Линейно-плоскостные и декоративно-орнаментальные средства. Симметрия и ритм, иерархическая соподчиненность. Появление реалистических тенденций в живописи.

Тема 2.2. Композиция древнерусской иконы, «Обратная перспектива» как отражение новых идей в жизни средневекового человека.

Иконографический канон. Условность изображений. Иконографические подлинники. Геометрическая четкость композиции. Обратная перспектива. Связь перспективы с философски-религиозной стороной изображения. П. Флоренский об обратной перспективе. Перспектива с учетом разных точек зрения. Значение архитектурных элементов и пейзажа в иконе. Архитектурное значение пейзажа в иконе. Значение цветовой символики в иконе. Отсутствие воздушной перспективы и плановость (несколько планов) в иконе. Многоплановость. Композиция и художественное время в иконе. Изображение одновременных событий в причинной связи. Символизм времени иконы. Влияние композиционных правил иконописного изображения на живопись XX века. Петров-Водкин.

Тема 2.3. Влияние Античной эстетики на искусство эпохи Возрождения Архитектоника и перспектива в произведениях Рафаэля.

Осознание задач, связанных с композицией, художниками раннего Возрождения в монументальных фресках. Правила симметрии. Смысловый центр. Трехмерность объемных форм, в частности архитектурных, ритмичность в чередовании горизонталей и вертикалей, предельная обобщенность средств выразительности. Элементы контрастного противопоставления в монументальной живописи. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи как идеальное воплощение новой композиционной формулы, отвечающей законам зрительного восприятия, существующего в действительности. Теория зрительной пирамиды (связанная с действием линии горизонта) и многоплановость, пространственность картины.

Композиция и движение. Архитектоника и перспектива в произведениях Рафаэля. Геометрическая выверенность Сикстинской мадонны Рафаэля.

Тема 2.4 Принципы формообразования в стилях барокко и рококо. Композиционные приемы в искусстве неоклассицизма.

Рококо и барокко в архитектуре и искусстве. Использование дизайнерами элементов при оформлении интерьеров помещений. Барокко и рококо – существенные отличия. Барокко как стиль европейского искусства и архитектуры 17-18 веков. Содержание термина — «причудливый», «странный», «склонный к излишествам» (поначалу – оскорбительный оттенок). В искусствоведческих трудах термин для определения стиля, господствовавшего в европейском искусстве между маньеризмом и рококо, (приблизительно с 1600 г. до начала 18 века). От маньеризма Барокко унаследовало динамичность и глубокую эмоциональность, а от Ренессанса – основательность и пышность: черты обоих стилей гармонично слились в одно единое целое. Барочная скульптура Лоренцо Бернини. Живопись Караваджо, образы Рубенса, Рембранта.

Рококо как стиль в искусстве и архитектуре (преимущественно в дизайне интерьеров), который возник во Франции в первой половине XVIII века как продолжение стиля барокко. Выражен преимущественно в интерьерных решениях (а не во внешнем оформлении зданий), а также в предметах мебели, живописи, одежде. Характерные черты рококо – изысканность, большая декоративная нагруженность интерьеров и композиций, грациозный орнаментальный ритм, большое внимание к мифологии, личному комфорту. Появление архитектурного (точнее—декоративного) стиля рококо во Франции, переход в другие страны Европы и господство в ней до 1780-х годов.

Черты: отброшена холодная парадность, строгая симметричность в композиции, тяжёлая напыщенность итальянского барокко, взамен – лёгкая, приветливая, игривая. Она не заботится ни об органичном сочетании и распределении частей сооружения, ни о целесообразности их форм, а распоряжается ими с полным произволом, доходящим до каприза, избегает строгой симметричности.

Тема 2.5. Композиция в пейзаже, (Барбизонская школа) образ мира и времени в композициях импрессионистов.

Барбизонская школа, группа французских мастеров реалистического пейзажа 30—60-х гг. 19 в. Подъём демократического движения, формирование национального реалистического искусства и кризис академической и романтической школ. В противовес идеализации и условности «исторического пейзажа» академистов и романтическому культу воображения – эстетическая ценность реальной природы Франции — лесов и полей, рек и горных долин, городков и деревень в их обыденных аспектах. Опора на наследие голландской живописи 17 в. и английских пейзажистов начала 19 в. — Дж. Констебла и Р. Бонингтона и реалистические тенденции французской пейзажной живописи 18 и 1-й четверти 19 вв. (Ж. Мишеля, Т. Жерико, Э. Делакруа, П. Юэ).

Освобождение пейзажа от нормативных схем, непосредственное наблюдение природы. Индивидуализация пейзажных мотивов, изображение многообразных состояний природы, света и воздуха (Пленэр). Художественное обобщение, одухотворённость пейзажа, его эмоциональная и зрительная цельность, связь природы с повседневной жизнью простых людей. Тяга к эпической широте образа (иногда не чуждого своеобразной романтизации и героичности). Разработка методики тональной живописи, сдержанной и

почти монохромной, богатой тонкими валёрами, световыми и цветовыми нюансами; спокойные коричневые, бурые, зелёные тона оживляются отдельными звонкими акцентами. Характеристика композиции пейзажей Барбизонской школы – естественна, тщательно построена и уравновешена. Акцентирование героического начала пейзажного образа, пластичность, материальность изображений, эмоциональная роль освещения, связь с романтической школой. Влияние на последующее развитие реалистического пейзажа как во Франции (Г. Курбе, Э. Буден), так и в других странах (русские пейзажисты А. П. Боголюбов, А. К. Саврасов, Ф. А. Васильев и др.).

Разрушение академических канонов в живописи: отказ от литературности, «сюжетности», морализирования, от поисков отвлечённой «рафаэлевской» красоты позднего французского классицизма, неприятие как программности и пафоса романтического искусства, так и заострённого социального реализма Г. Курбе. Обращенность к современности, быту, отдыху и т.д. Разрушение традиционных представлений об иерархии жанров и их специфике (смещение бытового жанра с портретом, портрета с пейзажем или интерьером и тому подобное), о композиции как замкнутой целостной структуре образов. Которая в позднем периоде заменена пониманием картины как фрагмента природы (словно увиденного окна или подсмотренного в замочную скважину). Характерны: незаданность кадра, децентрализация изображения (отсутствие центральной системы образов и статичной, единственной точки зрения), необычность ракурсов, смещение композиционных осей, произвольные срезы частей композиции, предметов, фигур рамой картины.

Тема 2. 6. Цвет и его восприятие, композиция цветового пятна. Постимпрессионизм. Фовизм.

Постимпрессионизм Сезанна, Ван Гога, Гогена. Отличие от импрессионистов – стремились запечатлеть не мгновения, а вечность: видение не только явных, но и скрытых сил, тайных законов мироздания. Поворот спиной к маленькому миру импрессионистов, Расширение мира до масштабов Вселенной.

Основные черты творчества Сезанна: искал способы передать материальную структуру вещей — форму, плотность, фактуру, цвет. Тщательный подбор цветовых соотношений, подчёркивание контуров предметов резкой линией, сознательное деформирование изображаемого. В натюрмортах фрукты и посуда приближались к простым геометрическим фигурам, а в пейзажах скаты крыш и стены домов, склоны гор и гладь воды образовывали ровные плоскости. Устойчивость композиции, каждая деталь – часть единого целого. Родство всех проявлений материального мира: земля, человек, деревья, плоды, стулья, чашки равнозначны.

У Ван Гога обыденные предметы, люди, пейзаж – носители сокровенных мыслей и чувств художника, передача эмоционального состояния. Одухотворение природы. Значение цвета.

Поль Гоген – совмещение в работах действительности и мифа, создание иной реальности — непосредственной и чистой. Таити, стиль приобрёл законченную форму. Богатый колорит при сохранении чётких контуров, гармоничное строение и форма предметов. Монументальность изображений. Человек, туземец – идеал красоты и главный герой картины.

Характерные особенности фовизма: предельно интенсивное звучание открытых цветов; сопоставление контрастных хроматических плоскостей, заключённых в обобщённый контур; сведение формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы. Плоскостная трактовка форм, насыщенность чистых цветов, энергично подчеркнутый контур обуславливают декоративность фовистской живописи.

Максимальное использование колористических возможностей живописи. Природа, пейзаж не объект, а повод для создания экспрессивных, напряжённых цветовых симфоний, не порывающих, связей с действительностью. Основные цветовые отношения и мотивы из природы, но предельно усиленные и обостренные. Использование цветного контура для отделения пятен цвета друг от друга. Повышенная светоносность и выразительность цвета,

отсутствие традиционной светотеневой моделировки, организация пространства только с помощью цвета — характерные черты фовизма – один шаг до абстрактного искусства.

Тема 2.7. Формообразующие принципы стиля модерн. (Ар-Нуво).

Модерн (от фр. *moderne* — современный) — художественное направление в архитектуре, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, наиболее распространённое в последнем десятилетии XIX — начале XX века (до начала Первой мировой войны). В различных странах стиль имел разные названия: во Франции - «ар-нуво» (фр. *art nouveau*, букв. «новое искусство»); в Англии - «современный стиль» (англ. *modern style*); в Германии - «югендстиль» (нем. *Jugendstil* — «молодой стиль»).

Отличительные особенности модерна – отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, интерес к новым технологиям (например, в архитектуре), расцвет прикладного искусства. Сочетание художественных и утилитарных функций создаваемых произведений, вовлечение в сферу прекрасного всех сфер деятельности человека. В формах модерна преобладал — отказ от симметрии, вертикальные, стремящиеся ввысь доминанты, перетекание форм одна в другую. Преобладающие цвета – приглушенные оттенки — цвет увядшей розы, табачные цвета, жемчужно-серые, серо-голубые, пыльно-сиреневые тона. Для интерьера характерны сочетание плоскостей, изогнутая мебель; в отделке — наличие мозаики, эмали, золотых фонов, чеканка по меди и латуни. Конструкции стиля — часто каркасные (несущим элементом является стальной каркас). Окна — прямоугольные, вытянутые кверху, часто с богатым растительным декором, иногда арочные, «магазинные окна» — широкие, наподобие витрин. Двери стиля модерн — прямоугольные, часто арочные плоской формы, с мозаичным орнаментом, декорированные.

Модерн стремился стать единым синтетическим стилем, в котором все элементы из окружения человека были выполнены в одном ключе. Вследствие этого возрос интерес к прикладным искусствам: дизайну интерьеров, керамике, книжной графике.

Лозунг стиля Ар-нуво– «назад к природе». Характерные черты: волнообразно изогнутая линия, сочетание веяний Востока и стремления к конструктивности. В отделке внимание к стилизованному растительному узору, гибким текучим формам, что превращает металлические конструкции в причудливые заросли фантастических цветов.

Символ стиля – изощренная форма цветка цикламена, «водяные» растения ирисы, лилии, водоросли. Стилизованные растительные и животные формы с мягко изогнутыми, подвижными линиями, плоские и не дающие тени, благодаря чему далекие от натурализма или историзма – скорее всего схожие с позднеготическими формами и японской живописью. Основные элементы – акцент на национальном стиле страны, подчеркнутый растительный мотив (Франция Бельгия), линейный декор или строгая композиция, имеющая сложную символику; цвета: чёрный, зелёный, голубой; сочетание прямоугольных геометрических и растительных, изогнутых форм; мебель и декор в “растительном” стиле.

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗНОСТЬ И КОМПОЗИЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ И ДИЗАЙНЕ. (III СЕМЕСТР).

Тема 3.1. Композиционная структура как носитель самостоятельной образности (кубизм супрематизм, конструктивизм, абстракционизм).

Кубизм — модернистское направление в изобразительном искусстве, прежде всего в живописи, зародившееся в начале XX столетия во Франции. В основе кубизма лежит стремление художника разложить изображаемый трёхмерный объект на простые элементы и собрать его на холсте в двумерном изображении.

Кубисты последователи Сезанна – нарушение перспективы, показ предметов одновременно с нескольких ракурсов; цветовая сдержанность, перешедшая в трехцветку охра-черная-зеленая; основательность, весомость и устойчивость объемов, а также завет «трактуйте природу посредством цилиндра, шара и конуса», что означает сведение любых предметов к этим формам. Хотя с рисования цилиндра, шара и конуса начиналось любое

традиционное художественное образование, кубисты нашли в этом принципе высшее оправдание для своих экспериментов.

Термин «кубизм» придумал журналист, который когда-то уже дал имя фовизму – Луи Воксель. Назвал новое направление игрой в кубики. Кубисты – возвращение живописи объема, отнятого у нее предыдущими революциями в искусстве. Далее – дробление изображаемых объектов на мелкие грани, разворачивание их на плоскости, выворачивание наизнанку (объекты узнать было невозможно, что Николай Бердяев по добромому назвал их «складными чудовищами»). Цель – дать зрителю возможность увидеть, из чего состоит объем, показать его со всех точек зрения, в т.ч. изнутри. Таким образом, в живопись вводилось понятие времени – человек, глядя на картину, словно бы долго вертел изображенный на ней объект в руках, обходил его вокруг, заглядывал внутрь. Именно поэтому полюбили кубисты изображать скрипки и гитары. Кубисты изображали не то, что видели, а то, что знали. Например, они же знали, что отверстие у бутылки круглое - с какого ракурса на нее не смотри. А не эллиптическое, каким оно становится в результате перспективного сокращения.

В аналитическом периоде кубисты раскладывали предмет на составные элементы, а в синтетическом кроили из них некие квазиреальные структуры, рококо-кубизм совершенно свободно комбинировал отдельные пластические и красочные элементы, не стремясь создать из них какие-либо структуры по образу и подобию тех, что встречаются в жизни. Главная задача – организовать плоскость картины по законам декоративности, но использовать при этом кубистические обломки предметов.

Супрематизм — направление в авангардистском искусстве, основанное в 1-й половине 1910-х годов Казимиром Малевичем. Структура мироздания в супрематизме выражается в простых геометрических формах: прямой линии, прямоугольнике, круге, квадрате на светлом фоне, знаменующем бесконечность пространства. Идеи супрематизма, отсчёт которому положил знаменитый «Черный квадрат», нашли воплощение в архитектуре, сценографии, полиграфии, промышленном дизайне.

На начальном этапе термин «супрематизм» и означал первенство цвета перед всеми остальными элементами живописи. Идея Малевича была революционна: до «Черного квадрата» цвет в искусстве всегда был привязан к какому-либо мотиву, зависел от формы. В супрематизме цвет становится доминантным: он теряет связь с природными формами и начинает играть самостоятельную роль, выступает, так сказать, соло. Цвет в супрематизме перестаёт ассоциироваться с предметами. «Это оказалось началом нового художественного алфавита (Паола Волкова). Прежний художественный алфавит был создан Джотто: искусство как театр, искусство как действие, искусство как описывающее неким образом художественный мир. А здесь никто ничего не описывает. Это энергетика цветоформ, это другой художественный язык!»

Супрематизм – три ступени в развитии: чёрного, цветного и белого.

Конструктивизм — направление в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии и декоративно-прикладном искусстве, зародившееся в начале 1920-х и существовавшее в течение первой половины 1930 годов в СССР, затем в ряде других стран, прежде всего, в Германии и Голландии. Характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика. Сторонники конструктивизма, выдвинув задачу "конструирования" окружающей среды, активно направляющей жизненные процессы, стремились осмыслить формообразующие возможности новой техники, ее логичных, целесообразных конструкций, а также эстетические качества таких материалов, как металл, дерево, стекло.

Наибольшее влияние на становление конструктивизма оказало «производственное искусство», призывающее «сознательно творить полезные вещи» и культивирующее образ нового гармоничного человека, пользующегося удобными вещами и живущего в благоустроенном городе. На формирование конструктивизма повлияли футуризм (культ будущего и дискриминация прошлого вместе с настоящим), супрематизм (лишенные изобразительного смысла комбинации геометрических очертаний), кубизм (подчеркнуто

геометризированные условные формы), пуризм (стремление к первозданной чистоте и отсутствию заимствований) и другие новаторские течения 1910-х годов.

Абстракционизм (лат. *abstractio* «удаление, отвлечение») или нефигуративное искусство — направление искусства, отказавшееся от приближенного к действительности изображения форм в живописи и скульптуре. Одна из целей абстракционизма — изображение определенных цветовых сочетаний и геометрических форм, вызывающих у созерцателя чувство полноты и завершенности композиции. Выдающиеся деятели: Василий Кандинский, Казимир Малевич, Наталья Гончарова и др. Для абстракционизма характерно использование исключительно формальных элементов для отображения реальности, где имитация или точное отображение действительности не было самоцелью.

В абстракционизме можно выделить два четких направления: геометрическая абстракция, основанная преимущественно на четко очерченных конфигурациях (Малевич, Мондриан), и лирическая абстракция, в которой композиция организуется из свободно текущих форм (Кандинский). Также в абстракционизме есть еще несколько крупных самостоятельных течений.

Тема 3.2. Композиция в дизайне. Советский плакат. Композиция рекламного плаката. (Ар деко). Композиция в произведениях Поп-арта.

Удачная композиция в дизайне предполагает упорядочение элементов и правильное их распределение, что не только выглядит красиво внешне, но также эффективно с функциональной точки зрения. Ключевым элементом любой композиции является фокус, так как он помогает зрителю в первую очередь сконцентрироваться на самых важных деталях дизайна. Выбирая точку фокусировки, необходимо помнить, что главная цель любого дизайна — это коммуникация. Методы привлечения внимания: масштаб, контраст, указатели. Плакат как разновидность графики, единичное произведение искусства, лаконичное, броское (обычно цветное) изображение с кратким текстом (как правило, на большом листе бумаги), выполненное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях. Понимание плаката непосредственно связано с пониманием его функциональной принадлежности. Его содержание должно прочитываться мгновенно, быть предельно обнаженным для зрителя, не вызывать трудностей и двоякой интерпретации. Композиция плаката, его вербальная и изобразительная составляющие, их расположение выбираются авторами сообразно конкретной цели и для каждого конкретного произведения.

Особенности жанра: плакат должен быть виден на расстоянии, быть понятным и хорошо восприниматься зрителем. В плакате часто используется художественная метафора, разномасштабные фигуры, изображение событий, происходящих в разное время и в разных местах, контурное обозначение предметов. Для текста важным является шрифт, расположение, цвет. В плакатах используется также фотография в сочетании с рисунком и с живописью.

В плакате каждый предмет (элемент композиции) имеет свою функцию, а чаще всего — несколько функций. В зависимости от темы одни и те же предметы наделяются разными, подчас противоположными функциями. Так как в плакате изображается какое-то количество предметов с неодинаковыми функциями, то возникает необходимость их взаимного согласования. Взаимозависимое единство всех отдельных функций образует новое качество композиции — функциональность.

Функциональная роль деталей, отдельных элементов композиций хорошо видна на плакате, посвященном Олимпиаде-80. В композиции три смысловых изображения: пушка как орудие для стрельбы: поперечный спил дерева, используемый как пробка; официальная эмблема Московской Олимпиады. Функции каждого отдельно взятого предмета имеют мало общего. Соединенные вместе, они образуют функциональность, несводимую к простой сумме отдельно взятых функций. Возникшая функциональность придает плакату антивоенное звучание, а функция предметов — новый смысл. Пушка стала символом войны: полено преобразовалось в заглушку, разрушающую жерло войны, то есть не в официальный, а образный символ Московской Олимпиады; официальная эмблема придала новому смыслу настрой, создала установку на восприятие новой функциональности,

наделила ее иносказательностью. Эмблема Олимпиады-80 стала теперь символом единения спортсменов всей планеты в борьбе за мир.

Арт деко в советском плакате. Арт деко не случайно назывался «стиль звезд». В центр рекламы ставился «стиль жизни» – эффектной, элегантно, обеспеченной. На смену томным рекламным красавицам «стиля модерн» пришли сухие, раскованные женские фигуры арт деко, на смену длинным волнистым волосам – короткие стрижки. Арт деко в центр своей концепции поставил гедонизм и неотделимый от него комфорт повседневной жизни. А для этого вещи, окружавшие человека, должны быть прежде функциональны, т.е. наилучшим образом приспособлены для выполнения своих прагматических задач. Форма же, во-первых, должна соответствовать функции, а, во-вторых, отражать основную черту современного мира - стремительность изменений, их новизну.

Поп-арт — направление в изобразительном искусстве Западной Европы и США конца 1950—1960-х годов, возникшее как реакция отрицания на абстрактный экспрессионизм. В качестве основного предмета и образа поп-арт использовал образы продуктов потребления. Стиль этот своеобразный, яркий и колоритный. Изюминка поп-арта – игра цветов и контрастность. Как правило, это яркие и бросающиеся в глаза, приветствуются комбинировать несовместимые цвета, соединять кислотные и кричащие оттенки. Классический вариант поп-арта – смесь черного и белого. Чаще всего данный стиль применим в интерьерах квартир и домов. Обычно поп-арт располагается на специальных настенных афишах. Это могут быть популярные писатели, творцы и мультяшные герои, актрисы и певцы. Для Поп-арта характерны использование и переработка символических и знаковых объектов рекламной продукции и массовой культуры.

Художники, добиваясь броскости и наглядности своих творений, используют поэтический язык этикетки и рекламы. Признаки массовой культуры обыгрываются по-разному в произведениях поп-арта, но всегда в неожиданных и абсурдных сочетаниях, тем самым, стремясь отделить вещь от мифа, показать ее истинное значение. Иногда образы вводятся в картину как прямая цитата в виде коллажа или фотомонтажа, в других случаях имитируются композиционные приемы и техника рекламных щитов, в третьем вещь (например, картинка комикса) увеличивается до гигантских размеров или изготавливается из необычного материала. Помещенный в иной контекст исходный образ утрачивает первоначальную идентичность, парадоксально преобразуется и перетолковывается, обнаруживает свою изнанку, а иногда даже обесценивается.

Тема 3.3. Сообщение, функция и конструкция в постмодернистских произведениях.

Сформировавшись в эпоху преобладания информационных и коммуникационных технологий, теоретических знаний, широких возможностей выбора для каждого индивида, постмодернизм несет на себе печать плюрализма и терпимости, в художественном проявлении вылившись в эклектизм. Характерная особенность – объединение в рамках одного произведения стилей образных мотивов и приемов, заимствованных из арсенала разных эпох, регионов и субкультур. Использование аллегорического языка классики, барокко, символику древних культур и первобытных цивилизаций, создание на этой основе собственной мифологии. Произведения постмодернистов как игровое пространство, в котором происходит свободное движение смыслов – их наложение, перетекание, ассоциативная связь. Включение в орбиту опыта мировой художественной культуры, путем шутки, гротеска, пародии, широкого использования приемов художественного цитирования, коллажа, повторения.

Признаки стиля: использование готовых форм как основополагающий признак. Происхождение этих готовых форм не имеет принципиального значения: от утилитарных предметов быта, выброшенных на помойку или купленных в магазине, до шедевров мирового искусства (всё равно, палеолитического ли, позднеавангардистского ли). При этом в постмодерне слегка видоизменяется заимствованный материал, а чаще извлекается из естественного окружения или контекста, и помещается в новую или несвойственную ему

область. Любая бытовая или художественная форма, в первую очередь, есть «...для него только источник стройматериала» (В. Брайнин-Пассек).

Видео-арт (англ. video art) использует для выражения художественной идеи возможности видеотехники, компьютерного и телевизионного изображения. Основатель Н. Д. Пайк, другие представители: К. Соньетт, К. Ринке, Б. Науман и другие.

Установка (от англ. installation – установка, монтаж) – формирование пространственных композиций из бытовых предметов, промышленных материалов. Главная цель установки – создание художественно-смыслового пространства, что позволяет актуализировать смысл и чувства, недоступные в обыденности; зритель становится активным участником, а не наблюдателем.

Перформанс (от англ. performance – спектакль, выступление, спектакль) – направление современного искусства, в основе которого представление о творчестве как образе жизни. В перформансе произведением считаются сами действия художника, за которыми наблюдают зрители в реальном времени. Существенное отличие перформанса от театра состоит в том, что в театре актеры представляют персонажей, а в перформансе создатели действий не представляют никого, кроме самих себя.

Хэппенинг — форма современного искусства, представляющая собой действия, события или ситуации, происходящие при участии художника, но не контролируемые им полностью. Хэппенинг обычно включает в себя импровизацию и не имеет, в отличие от перформанса, четкого сценария.

Граффитизм — течение в современном искусстве 1970—80-х годов, возникшее в Америке. Характеризуется переносом приемов и образов граффити в станковую живопись и графику.

Минимализм — стиль в дизайне, характеризующийся лаконичностью выразительных средств, простотой, точностью и ясностью композиции.

Соц-арт — одно из направлений постмодернистского искусства, сложившееся в СССР в 1970-х годах в рамках так называемой альтернативной культуры, противостоящей государственной идеологии того периода. Плюрализм – релятивизация эстетических ценностей, форм, стилей и убеждение, что никакая художественная позиция в конечном счете не может занять господствующего положения в сопоставлении с другой позицией; радикальный эклектизм; непосредственно связанный с плюрализмом отказ от канонов и авторитетов, лишенное подобострастия, свободное и одновременно ироничное отношение к классике и традиции.

Основные черты искусства постмодернизма:

Неопределенность – антисистематичность, антиметодологизм, отсутствие у эстетических критериев замкнутости и жесткости; уверенность, что создание произведения искусства не может целиком направляться какими-то предустановленными правилами: сами правила создаются вместе с произведением, в результате чего каждое произведение становится событием; размывание прежних категорий жанра и дискурса.

Фрагментарность – недоверие к "тотальному", ко всякого рода синтезу, будь он социального, когнитивного или даже эстетического вида; вытекающее отсюда пристрастие к монтажу, коллажам, замещению метафоры метонимией, пристрастие к парадоксам, тяготение к разрушению, к немотивированным крайностям; создание эффекта непреднамеренного повествовательного хаоса, фрагментированного дискурса о восприятии мира как разорванного, отчужденного, лишенного смысла, закономерности и упорядоченности.

Поверхностность как принцип – отказ от попыток исследования глубинных проблем и процессов бытия, стремление к простоте и ясности, поверхностное, но синтетическое отражение реальности в произведениях искусства, доминирование идеи, что мир нужно не понимать, а принимать; восприятие жизни как хаотического нагромождения противоречивых тенденций, лишенного отчетливой цели и ясного смысла; представление о мире, как о безразличном и чуждом человеку, скользящему по его поверхности; восприятие произведения искусства как лабиринта и полумрака, зеркала и неясности, простоты, не имеющей смысла. Постмодернистское искусство гордится своей разношерстностью.

Богатейшее разнообразие отражает уже простой перечень течений сегодняшнего искусства: видео, перформанс, боди-арт, концептуальное искусство, фотореализм в живописи, гиперреализм в скульптуре, повествовательное искусство, монументальная абстрактная скульптура (ленд-арт, работа с землей), абстрактная живопись, главной характеристикой которой сегодня являются не выверенность и строгость, а намеренная эклектичность.

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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

СР включает следующие виды работ:

- продолжение работы над аудиторными занятиями, самостоятельное решение поставленных задач;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к зачету, дифференцированному зачету и 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

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ (I СЕМЕСТР)

РАЗДЕЛ I. КОМПОЗИЦИЯ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА. ОБРАЗНОСТЬ И КОМПОЗИЦИЯ В ИСКУССТВЕ ДРЕВНЕГО МИРА. (I СЕМЕСТР)

Тема 1.1. Содержание и цель курса “Композиция”. Композиция как средство выражения художественного образа. (2 ч.)

Задание: Подготовить сообщение к одной из тем:

- «Композиция и художественный образ»,
- «Специфика художественного образа в изобразительном искусстве»,
- «Сущность изобразительного искусства».

Термины и понятия: образ, композиция, художественный образ, изобразительное искусство, художественный язык, художественный вкус, художественные средства, художественное восприятие, художественный стиль.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Симметрия и асимметрия в композиции.
3. Статика и динамика в композиции.

Литература: [18 – С. 9-17; 27 – С. 4-60, С. 112-122]

Тема 1.2. Композиция как инструмент художественно-эстетических преобразований. (2 ч)

Задание: 1. Составить развернутый план анализа композиции и образности произведения изобразительного искусства.

Задание: 2. Анализ композиции первобытной наскальной живописи как художественно-эстетического явления.

Задание 3. Анализ форм первобытной скульптуры

Термины и понятия: композиционные средства, динамика, статика, пропорции, ритм, контраст, нюанс, законы композиции, композиционные приемы, типы композиции, образность, эстетика, художественный вкус, симметрия, асимметрия, дисимметрия, равновесие, тон, плоскость и пространство, живопись, скульптура.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Художественные средства построения композиции: графика (точка, линия, пятно, цвет).
3. Закон целостности восприятия, единства и соподчинения в композиции.

Литература: [[1](#) – С. 131-132, С. 205-210; [7](#) – С. 15-23;]

Тема 1.3. Образность и композиционно синтаксические структуры в искусстве Древнего Египта и Передней Азии. (2 ч.)

Задание: 1. Анализ композиции произведения искусства (по самостоятельному выбору).

Задание: 2. Обосновать художественность как особое эстетическое качество произведения изобразительного искусства Древней Передней Азии и Древнего Египта.

Термины и понятия: образность, художественность, статичность форм, динамичность форм, направленность форм, устремленность форм, ритмический ряд, ритм, пропорции, контраст, нюанс, симметрия, асимметрия, структура, конструкция, композиционные средства, регулярные и нерегулярные формы, сгущение и разряжение масс, перспектива, , пространственное решение, плоскостное решение.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Приемы организации и виды композиционного построения.
3. Перспектива. Виды перспективы.

Литература: [[1](#) – С. 105-109, С.114-115, С. 94-112; [10](#) – С. 251-252; [16](#) — С. 35-36; [21](#) – С. 181-219]

Тема 1.4. Греческое искусство как поиск всеобщей гармонии и соразмерности; художественный образ и композиция в искусстве Античности (Древняя Греция и Древний Рим). (4 ч.)

Задание 1. Анализ греческой скульптуры, керамики или архитектуры на предмет наличия пропорции золотого сечения и других пропорций.

Задание 2. Анализ композиции греческой вазопиcи (Килик). Выявить ритмическую структуру и ее характер, ее соответствие идее произведения.

Задание 3. Анализ стилистических элементов и пропорций архитектурных ордоров.

Задание 4. Сравнительный анализ композиции греческой и римской скульптуры (самостоятельный выбор произведений).

Термины и понятия: композиция, гармония, композиционный центр, акцент, смысловой центр, целостность, единство структуры, ритмическая организация, способ группирования, выразительность, статика, динамика, движение, масштаб, фактура, рельеф, барельеф, вазопиcь, симметрия, ассиметрия, скульптура, архитектура, живопись.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. «Золотое сечение» как система пропорционирования в изобразительном искусстве.

3. Ритм –организующее начало в построении композиционного пространства, его музыкальная основа.

Литература: [10– С. 229-236, С. 246-247, С. 252-256, С. 292-299; 28– С. 26-35].

РАЗДЕЛ II. ОБРАЗНОСТЬ И КОМПОЗИЦИЯ В ИСКУССТВЕ СРЕДНИХ ВЕКОВ, ВОЗРОЖДЕНИЯ, В ИСКУССТВЕ XVII-XIX ВВ. (II СЕМЕСТР).

Тема 2.1. Образность в искусстве Средних веков. Принципы формообразования в романском и готических стилях, концепция композиции светового объема. (1ч.)

Тема 2.2. Композиция древнерусской иконы, "Обратная перспектива" как отражение новых идей в жизни средневекового человека. (1.ч.)

Задание 1. Анализ средневекового западноевропейского рельефа, определить связь формы и содержания, выявить признаки декоративности композиции.

Задание 2. Анализ двух, трех произведений западно-европейского искусства на предмет их стилистического соответствия. Выявить характерные стилистические элементы. (Романский или готический стили).

Задание 3. Анализ композиции Древнерусской иконы (по выбору).

Термины и понятия: композиция, ритм, пропорции пространство, время, орнамент, симметрия, пластичность, декоративно-орнаментальные средства, линейно-плоскостные средства, иерархия, символизм, романский стиль, готический стиль, обратная перспектива.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Цветовая гармония в декоративной композиции.
3. Пространственно-временная организация композиции

Литература: [7– С. 89-90, С. 160-174; 8– С. 44, 54, 102-111; 10– С. 247-250, С. 319, С. 356-357; 21– С. 220-243, С. 264-287, С.104-119; 24– С.20-30].

Тема 2.3. Влияние Античной эстетики на искусство эпохи Возрождения Архитектоника и перспектива в произведениях Рафаэля. (2 ч.).

Задание 1. Анализ композиции и образности росписи Джотто.

Задание 2. Анализ образности и композиции в живописи художников высокого Возрождения. (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти и Рафаэль Санти по выбору).

Задание 3. Проанализировать различия эстетических, изобразительных принципов и композиции изобразительного искусства Средних веков и эпохи Возрождения.

Термины и понятия: композиция, симметрия, смысловой центр, трехмерность объемных форм, обобщенность образа, контрастность, пространственность, зрительная пирамида, динамика, движение, архитектоника, перспектива.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Пространство как композиционный фактор.
3. Время как фактор и задача композиционного построения.

Литература: [1– С. 33-34, С. 43-44, С. 85-86; 7– С. 26, С.98-100, С. 201-202]

Тема 2.4 Принципы формообразования в стилях барокко и рококо. Композиционные приемы в искусстве неоклассицизма. (1 ч.)

Тема 2.5. Композиция в пейзаже, (Барбизонская школа) образ мира и времени в композициях импрессионистов. (1 ч.).

Задание 1. Анализ нескольких произведений в стиле барокко на предмет их стилистического соответствия. Выявить характерные стилистические элементы.

Задание 2. Анализ композиции живописных произведений Рубенса с выявлением характера образа и композиционных средств выражения динамики.

Задание 3. Сравнить образ мира и композицию в пейзажах Барбизонской школы и пейзажах импрессионистов.

Задание 4. Анализ композиции одного из произведений Рембранда, Энгра.

Термины и понятия: классицизм, неоклассицизм, композиция, рококо, барокко, динамичность, эмоциональность, академические каноны, пейзаж, Барбизонская школа, орнаментальный ритм, импрессионизм, децентрализация, смещение композиционных осей.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Форма как средство выражения художественного образа.
3. Взаимодействия цвета и формы в объемно-пространственной композиции.

Литература: [1 – С. 77-78, С.148-152; 7 – С. 25-26, С. 28-30; 8 – С. 27-28, С.156-165]

Тема 2.6. Цвет и его восприятие, композиция цветового пятна. Постимпрессионизм. Фовизм. (2 ч).

Задание 1. Проанализировать образно-эмоциональное воздействие формы и цветоритмическую структуру композиции в произведениях Гогена, Сезанна или Ван Гога.

Задание 2. Анализ цветоритмической композиции в произведениях Матисса. Обосновать художественно-эстетическую ценность его произведений.

Термины и понятия: постимпрессионизм, фактура, цвет, колорит, деформация, устойчивость композиции, одухотворение природы, гармония, идеал, миф, открытый цвет, контрастность, декоративность, контур, выразительность, светотень, светоносность, экспрессивность, фовизм.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Цветовое решение в живописной композиции.
3. Передача художественных образов с помощью фактур в коллаже.

Литература: [1 – С. 50-53, С. 228-229; 8 – С. 110-116; 21 – С. 61-82, С.124-125; 26 – С. 150-153].

Тема 2.7. Формообразующие принципы стиля модерн. (Ар-Нуво). (2 ч).

Задание 1. Анализ нескольких произведений (по выбору) в стиле Модерн на предмет их стилистического соответствия. Выявить характерные стилистические элементы.

Задание 2. Анализ стилистических особенностей и композиции в стиле Ар-Нуво. Особенность образности стиля.

Термины и понятия: модерн, природные формы, цвет, колорит, отказ от симметрии, мозаика, чеканка, интерьер, дизайн, керамика, книжная графика, синтетический стиль, линия, гибкие формы, конструкции стиля, каркас, арочные формы, растительные мотивы, геометрические формы, символика цвета.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Образное содержание картины и средства композиции.
3. Цветовое решение в живописной композиции.

Литература: [22 – С. 117-122, С. 125-128, С. 137-139, С. 155-160]

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗНОСТЬ И КОМПОЗИЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ И ДИЗАЙНЕ. (III СЕМЕСТР).

Тема 3.1. Композиционная структура как носитель самодостаточной образности (кубизм супрематизм, конструктивизм, абстракционизм). (2 ч.).

Задание 1. Анализ композиционной структуры, психоэмоционального и символического воздействия формы и цвета на зрителя в произведениях искусства кубистов, супрематистов.

Задание 2. Анализ композиционной структуры, психоэмоционального и символического воздействия формы и цвета на зрителя в произведениях искусства, конструктивистов или абстракционистов.

Термины и понятия: композиционные структуры, символика цвета, кубизм, супрематизм, конструктивизм, абстракционизм, модернизм, объем, геометрические фигуры, геометризм, материал, нефигуративное искусство.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Специфика построения композиции в дизайне.
3. Цветовая гармония в декоративной композиции.

Литература: [1 – С. 134-137; 7 – С. 189; 16 – С. 68-77; 24 – С. 117-120, С. 153-155, С. 161 – 162]

Тема 3.2. Композиция в дизайне. Советский плакат. Композиция рекламного плаката. (Ар деко). Композиция в произведениях Поп-арта. (4 ч.)

Задание 1. Анализ композиции произведений современного дизайна и архитектуры.

Задание 2. Анализ особенностей композиционной структуры советского плаката.

Задание 3. Анализ композиции современного рекламного плаката (Поп-Арта).

Задание 4. Анализ концепции и композиционных приемов Арт деко как «стиля звезд».

Термины и понятия: композиционные структуры, советский плакат, рекламный плакат, язык плаката, графика, коммуникация, жанр, метафора, функциональность, агитация, шрифт, цвет, Ар деко, Поп-Арт, продукты потребления, миф, коллаж, фотомонтаж, комикс, массовая культура, общество потребления.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Композиция в оформительской графике: плакат.
3. Цвето-пластический образ и композиция в монументальном искусстве.

Литература: [24 – С. 170-176;]

Тема 3.3. Сообщение, функция и конструкция в постмодернистских произведениях. (4 ч.).

Задание 1. Проанализировать несколько произведений изобразительной культуры постмодерна, определить структуру произведения, композиционную, стилистическую, интертекстуальную, функцию, эстетическую, художественную ценность, выявить признаки соотносительности произведения с культурой постмодерна.

Задание 2. Анализ особенностей перформанса на конкретном примере.

Задание 3. Анализ специфики композиции произведений изобразительного искусства эпохи постмодерна.

Задание 4. Сравнительный анализ композиции классического и неклассического изобразительного искусства.

Термины и понятия: композиционные структуры, пространственная композиция, информация, коммуникация, плюрализм, эклектизм, коллаж, смешение стилей, игровое пространство, готовая форма, видео-арт, перформанс, минимализм, граффити, соц-арт, хепенинг, антисистематичность, фрагментарность, ценностный релятивизм, боди-арт, фотореализм, гиперреализм, ленд-арт, постмодернизм.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Цвето-пластический образ и композиция в монументальном искусстве.
3. Взаимодействия цвета и формы в объемно-пространственной композиции.

Литература: [24 – С. 120-125;]

7.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Приемы организации и виды композиционного построения.
2. Закономерности композиции: законы, правила, приемы.
3. Композиция декоративно-тематического натюрморта.
4. Композиционные приемы построения натюрморта.
5. Проблема движения в изобразительном искусстве.
6. Графические и цветовые закономерности изображения в композиции.
7. Композиция интерьера.
8. Симметрия, асимметрия, статика, динамика как средства композиционного построения.
9. Ритм, нюанс, контраст, равновесие в композиции.
10. Пространственно-временная организация композиции
11. Композиционный центр как средство создания целостности изображения.
12. Изобразительно-выразительные средства и приемы в композиции пейзажа.
13. Композиционный центр и способы его выражения.
14. Доминанта в композиции, понятие целостности композиции.
15. Художественные средства и приёмы композиции.
16. Ритм –организующее начало в построении композиционного пространства, его музыкальная основа.
17. Композиция в декоративно-прикладном искусстве.
18. Пространство как композиционный фактор.
19. Время как фактор и задача композиционного построения.
20. Специфика построения композиции в дизайне.
21. Образное содержание картины и средства композиции.
22. Цветовое решение в живописной композиции.
23. Цветовая гармония в декоративной композиции.
24. Цвето-пластический образ и композиция в монументальном искусстве.
25. Взаимодействия цвета и формы в объемно-пространственной композиции.

7.3 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Определение понятия «композиция» в изобразительном искусстве. Теоретические основы композиции.
2. Виды цветовых композиций.
3. Закон контрастов и аналогий в композиции.
4. Перспектива. Виды перспективы.
5. Художественные средства построения композиции: графика (точка, линия, пятно, цвет).
6. Понятие светотени. Типы освещения.
7. Форма. Виды форм и композиция.
8. Силуэт, как вид графической техники.
9. Закон целостности восприятия, единства и соподчинения в композиции.
10. Контраст. Нюанс. (Привести примеры картин).
11. Типы цветовых контрастов
12. Метрический повтор. Ритм как средство гармонизации композиции.
13. Принцип доминанты. Выделение сюжетно-композиционного центра. Закрытая и открытая композиции. (Привести примеры картин).
14. Статика и динамика в композиции. Правила передачи движения, покоя. (Привести примеры картин).
15. Выражение художественного образа через форму, цвет, фактуру.
16. Приемы передачи пространства в станковой композиции.
17. Симметрия и асимметрия в композиции.
18. Статика и динамика в композиции.
19. Художественно-образный язык композиции. Средства выражения художественного образа.
20. Стилизация и трансформация форм в композиции.
21. Приемы передачи пространства в станковой композиции
22. «Золотое сечение» как система пропорционирования в изобразительном искусстве.
23. Масштаб как средство гармонизации композиции.
24. Форма как средство выражения художественного образа.
25. Передача художественных образов с помощью фактур в коллаже.
26. Цвет как средство выражения художественного образа. Воздействие цвета на человека.
27. Композиция сюжетно-тематической картины.
28. Композиция портретного изображения.
29. Композиции пейзажа и натюрморта.
30. Композиция в оформительской графике: плакат.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

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

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

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

Основой обучения является практически-аналитическая работа, которой предшествуют знания, полученные в ходе изучения курса бакалавриата «Основы композиции». Теория основ композиции предусматривает изложение сведений об основных законах и закономерностях построения композиции, свойствах зрительного восприятия, изобразительных и выразительных средствах, средствах гармонизации, способах построения композиций различного назначения, отличие задач станковой и декоративной композиции.

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

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

Методы и приемы обучения можно объединить в следующие 3 группы:

- словесные (лекция, объяснение, беседа, указание, рекомендация);
- наглядные (показ иллюстраций с соответствующим анализом, использование наглядных пособий);
- практические (самостоятельный анализ произведений искусства, упражнения в анализе с опорой на знание закономерностей и средств построения композиции с использованием наглядного материала).

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

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: 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 магистрант, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, выполнивший задания, предусмотренные программой, в полном объеме. Оценка "отлично" выставляется магистрантам, наиболее ярко проявившим творческие способности при выполнении практических заданий и решившим поставленные практические задачи.
хорошо (4)		Оценки "хорошо" заслуживает магистрант, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, Оценка "хорошо" выставляется магистрантам, проявившим способность к самостоятельному выполнению практических заданий в достаточном объеме.
Удовлетворительно (3)		Оценки "удовлетворительно" заслуживает магистрант, обнаруживший знания основного программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, Оценка "удовлетворительно" выставляется магистрантам, допустившим погрешности при выполнении практических заданий, но обладающим необходимыми навыками для их устранения под руководством преподавателя.
неудовлетворительно (2)	незачтено	Оценка "неудовлетворительно" выставляется магистранту, обнаружившему пробелы в знаниях программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Оценка "неудовлетворительно" ставится магистрантам, которые не могут справиться с решением практических задач.

10.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. [Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм ; общ. ред. и вступ. ст. В. П. Шестакова ; пер. с англ. В. Н. Самохина. — М. : Прогресс, 1974. — 386 с.](#)
2. [Барышников А. П. Основы композиции : учеб. пособие / А. П. Барышников, И. В. Лямин. — М. : Трудрезервиздат, 1951. — 191 с.](#)
3. [Большаков М.В. Декор и орнамент в книге / М.В. Большаков. — М. : Книга, 1990. — 161 с.: ил. — 5-212-00288-5.](#)
4. [Бесчастнов Н. П. Графика натюрморта : учеб. пособ. для студентов вузов / Н. П. Бесчастнов. — М. : ВЛАДОС, 2008. — 255 с.](#)
5. [Бесчастнов Н. П. Графика пейзажа : учеб.пособ. — М. : ВЛАДОС, 2012. — 332 с.](#)
6. [Буткевич Л. М. История орнамента : учеб. пособ. / Л. М. Буткевич. — М. : Владос, 2008. — 267 с.](#)
7. [Волков Н. Н. Композиция в живописи. — М. : Искусство, 1977. — 263 с.](#)
8. [Волков Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1965. — 246 с.](#)
9. [Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования : учебник для художников. — 2-е изд. перераб. и доп. — К. : Вища школа, 1988. — 192 с.](#)
10. [Виппер Б. Р. Статьи об искусстве. — М. : Искусство, 1970. — 588 с.](#)
11. [Зайцев, А. С. Наука о цвете и живопись / А. С. Зайцев. — М. : Искусство, 1986. — 147 с.](#)
12. [Кузин В. С. Психология : учебник / под ред. Б. Ф. Ломова. — 2-е изд. перераб. и доп. — М. : Высшая школа, 1982. — 258 с.](#)
13. [Ковалев Ф. В. Золотое сечение в живописи : учеб. пособие. — К. : Вища школа, 1989. — 143 с.](#)
14. [Кошелева А. А. Рисунок, живопись, композиция : методич. пособие для абитуриентов, поступающих на спец. 070601 «Дизайн», 070603 «Искусство интерьера» / А. А. Кошелева, Т. Н. Куренкова, С. А. Плешков. — Тула : ТулГУ, 2009. — 30 с.](#)
15. [Кириченко М. А. Український народний декоративний розпис : навч. посібник / М. А. Кириченко. — К. : Знання-Прес, 2006. — 228 с.](#)
16. [Логвиненко Г. М. Декоративная композиция : учеб. пособ. — М. : Владос, 2004. — 144 с.](#)
17. [Михайленко В. Є. Основи композиції \(геометричні аспекти художнього формотворення\) : навч. посіб. / В.Є. Михайленко, М. І. Яковлев. — К. : Каравела, 2004. — 304 с.](#)
18. [Павлов В.И. Архитектоника живописи. Композиция в европейской живописи XV - XVI веков. — СПб : ЗАО "Полиграфическое предприятие", 2016. — 252 с.](#)
19. [Панксенов Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учеб. пособ. — М. : Академия, 2007. — 144 с.](#)
20. [Паранюшкин Р. В. Композиция / Р. В. Паранюшкин. — Ростов н/Д : Феникс, 2002. — 80 с.](#)
21. [Раушенбах Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие / Б. В. Раушенбах. — СПб : Азбука-классика, 2002. — 320 с.](#)
22. [Сержантова И. А. Основы композиции : учеб. пособ. для студентов высш. учеб. заведений культуры и искусства. — Луганск : ФЛП Михненко О.В., 2017. — 318 с.](#)
23. [Сержантова И. А. Основы композиции : "Цвет и форма. Соответствие и несоответствие" : метод. рекомендации. — Луганськ : ЛГИКИ, 2012. — 28 с.](#)

24. [Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства : учебник : в 2-х т.. Т. 2 / Н. М. Сокольникова. — 4-е изд., стер. — М. : Академия, 2011. — 208 с.](#)
25. [Фокина Л. В. Орнамент : учеб. пособ. — Ростов н/Д : Феникс, 2005. — 176 с.](#)
26. [Чернышев О. В. Формальная композиция : творческий практикум по основам дизайна / О. В. Чернышев. — Минск : Харвест, 1999. — 312 с](#)
27. [Шорохов Е. В. Композиция : учеб. для студ. худож.-граф. фак. пед. ин-тов. — Изд-е 2-е, перераб. и доп. — М. : Просвещение, 1986. — 207 с.](#)
28. [Элам К. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция. — СПб : Питер, 2011. — 109 с.](#)

Дополнительная литература

29. Алпатов М. И. Искусство / М. И. Алпатов - М., 1980. – 763 с.
30. Антонович Є. А., Захарчук Р.В. Декоративно-прикладне мистецтво / Є. А. Антонович – Львів Світ, 1992. – 272 с.
31. Андроникова М. И. Портрет. От наскальных рисунков до звукового фильма / Манана Андроникова. – М. : Искусство, 1980. - 423 с.
32. Беяева С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования : учебник для учащихся нач. проф. учеб. заведений / С. Е. Беяева. — 4-изд., стер. — М. : Академия, 2009. — 208 с. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М. Владос 2005.
33. [Бесчастнов Н. П. Графика натюрморта : учеб. пособ. для студентов вузов / Н. П. Бесчастнов. — М. : ВЛАДОС, 2008. — 255 с.](#)
34. Борисовский Г. Б. Эстетика и стандарт / Г. Б. Борисовский. - 3-е изд. - М. : Изд-во стандартов, 1989. - 191с.
35. Божко Ю. Г. Архитектоника и комбинаторика формообразования : учебник / Божко Ю. Г. — К. : Вища школа, 1991. — 245 с.
36. [Большаков М. В. Декор и орнамент в книге / М. В. Большаков. — М. : Книга, 1990. — 161 с](#)
37. Бурдель Э. А. Искусство скульптуры. — М. : Искусство, 1969. — 310 с.
38. Волкотруб И. Т. Основы комбинаторики в художественном конструировании: учеб. пособие / И. Т. Волкотруб. – К. : Вища школа, 1986. – 159 с.
39. [Визер В. Живописная грамота : основы пейзажа / В. Визер. — СПб. : Питер, 2007. — 192 с.](#)
40. [Вейль Г. Симметрия / Г. Вейль. — М. : Наука, 1968. — 192 с](#)
41. [Голубева О. Л. Основы композиции : учеб. пособие / О. Л. Голубева. — 2-е изд. — М. : Искусство, 2004. — 121 с.](#)
42. Гребенюк Г. Є. Основы композиції та рисунок : підручник / Г. Гребенюк. — К. : Техніка, 1997. — 221 с.
43. [Григорян Е. А. Основы композиции в прикладной графике : учеб.-метод. пособие для студентов и учащихся высших и средних спец. учеб. заведений. — Ереван : \[б. и.\], 1986. — 32 с.](#)
44. Дагладян К. Т. Декоративная композиция: учеб. / К. Дагладян. - изд. 3-е. - Ростов-на/Д. : Феникс, 2011. - 312 с.
45. [Даниэль С. М. Искусство видеть : о творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя / С. М. Даниэль. — М. : Искусство, 1990. — 224 с.](#)

46. Делакруа Э. Мысли об искусстве, о знаменитых художниках / Э. Делакруа; пер. с фр. – М. : Изд-во Акад. художеств СССР, 1960. - 282 с.
47. Жегин Л. Ф. Язык живописного произведения: / Л. Ф. Жегин. – М. : Искусство, 1970. – 123 с.
48. [Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах / И. Иттен. — М. : Изобразительное искусство, 1975. — 138 с.](#)
49. Кибрик Е. А. Работа и мысли художника / Е. А. Кибрик. – М. : Искусство, 1984. - 255 с.
50. [Кандинский В. В. О духовном в искусстве / В. В. Кандинский. — Л. : Фонд "Ленинградская галерея", 1989. — 73 с.](#)
51. [Козлов В. Н Основы художественного оформления текстильных изделий / В. Н. Козлов. — М. : Легкая и пищевая промышленность, 1981. — 264 с.](#)
52. Костенко Т. В. Основи композиції та тримірного формоутворення: навч.-метод. посібник / Т. В. Костенко. – Миколаїв: ХДАДМ, 2003. – 22 с.
53. Николай Петрович Крымов – художник и педагог: ст., воспоминания / сост. С. В. Разумовская, Н. Н. Моргунова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Изобразит. искусство, 1989. – 222 с.
54. [Кудин П. А. Психология восприятия и искусство плаката / П. А. Кудин, Б. Ф. Ломов, А. А Митькин. — М. : Плакат, 1987. — 208 с.](#)
55. [Введение в архитектурное проектирование: учебник / В. Ф. Кринский, В. С. Колбин, И. В. Ламцов и др. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1974. – 176 с.](#)
56. Ле Корбюзье Ш. Э. Модуль: Mod-1. Опыт соразмерной масштабу человека всеобщей гармоничной системы мер, применимой как в архитектуре, так и в механике : Mod-2. Слово за теми кто пользовался Модульором. / Ш. Э. Ле Корбюзье. – М. : Стройиздат, 1976. - 237 с.
57. [Лебедева Е. В. Искусство художника-оформителя: практические советы самодеятельному художнику / Е. В. Лебедева, Р. М. Черных. — М. : Советский художник, 1981. — 345 с](#)
58. [Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве / Л. Н. Миронова. — 3-е изд. — Минск : Белорусь, 2005. — 151 с.](#)
59. [Писанко М. М. Рух, простір і час в образотворчому мистецтві / М. М. Писанко. — К. : Вища школа, 1995. — 63 с.](#)
60. [Паранюшкин Р. В. Композиция / Р. В. Паранюшкин. — Ростов н/Д : Феникс, 2002. — 80 с.](#)
61. Семенова Т. С. Народное искусство и его проблемы: очерки / Т. С. Семенова. – М. : Сов. художник, 1977. - 246 с.
62. [Победин В. А. Знаки в графическом дизайне / В. А. Победин. — Х. : Ранок, 2001. — 96 с.](#)
63. Роден: Мысли об искусстве. Воспоминания современников / сост. Н. И. Рыбаковой. – М. : Респ., 2000. – 364 с.
64. [Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи / Б. В. Раушенбах. — М. : Наука, 1980. — 285 с.](#)
65. [Смирнов С. И. Шрифт и шрифтовой плакат / С. И. Смирнов. — М. : Плакат, 1977. — 144 с.](#)
66. Соколова Т. М. Орнамент - почерк эпохи. – Л. : Аврора, 1972. – 148 с.
67. [Степанов Н. Н. Цвет в интерьере : учеб. пособие. — К. : Вища школа, 1985. — 184 с.](#)

68. [Основы архитектурной композиции и проектирования / под общ. ред А. А. Типа. — К. : Вища школа, 1976. — 256 с.](#)
69. Фаворский В. А. Об искусстве, о книге, о гравюре / В. А. Фаворский. – М. : Книга, 1986. – 238 с.
70. [Художественное проектирование / под ред. Б. В. Нешумова, Е. Д. Щедрина. — М. : Просвещение, 1979. — 171 с.](#)
71. [Фрилинг Г. Человек-цвет-пространство / Г. Фрилинг, К. Ауер. — М. : Стройиздат, 1973. — 141 с.](#)
72. [Цойгнер Г. Учение о цвете / Г. Цойгнер. — М. : Стройиздат, 1971. — 190 с.](#)
73. [Шубников А. В. Симметрия в науке и искусстве / А. В. Шубников, В. А. Копцик. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. : Наука, 1972. — 349 с.](#)
74. Тимофієнко В. Архітектура і монументальне мистецтво: терміни та поняття / В. Тимофієнко. – К. : Головкивархітектура, 2002. – 470 с.
75. Краткий словарь терминов изобразительного искусства: около 700 – 4-е изд., доп. и частично перераб. – М. : Сов. художник, 1965. - 191 с.
76. Fritz Kuhn. Sehen und Gestalten.Natur und und Mensechenwerk - Leipzig, 1962.- 72 с.

Интернет-источники

77. [Чистяков, П. П. Письма, записные книжки, воспоминания / П. П. Чистяков. – М., 1953 г. \[Электронный ресурс\]. – Режим доступа: <https://yadi.sk/i/nWgJCw83UhYxP>](#)
78. [Кудин П., ЛомовБ., МитькинаА. Психология восприятия и искусство плаката \[Электронный ресурс\]. – Режим доступа: <https://psyfactor.org/lib/lomov2.htm>](#)
79. [Постимпрессионизм, фовизм, кубизм \[Электронный ресурс\]. – Режим доступа:<https://zavadskaya.wordpress.com/2012/03/29/постимпрессионизм-фовизм-кубизм/>](#)
80. [Ар деко в советском плакате. \[Электронный ресурс\]. – Режим доступа: <https://architip.livejournal.com/8265.html>](#)
81. [Соколовский В. \[Электронный ресурс\].](#)
82. [Постмодернизм в искусстве. \[Электронный ресурс\].](#)
83. [Загадочный ар нуво \[Электронный ресурс\]. – Режим доступа: <https://www.eremont.ru/enc/design/modern/art-nouveau-interior.html>](#)
84. [Арт Деко, Ар-Нуво... \[Электронный ресурс\]. – Режим доступа: <https://www.wm-painting.ru/ArtDecoArtNuvoModern>](#)

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

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