Рабочая программа дисциплины

«Композиция»

Направление подготовки:

«РЕСТАВРАЦИЯ»

Уровень бакалавриата:

Программа Академического бакалавриата

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники: (определённые Институтом):	
Основный вид профессиональной деятельности:	научно-исследовательская; научно-методическая;
Дополнительные виды профессиональной деятельности:	консервативно-реставрационная; производственно-технологическая деятельность;
Направленность (профиль) подготовки по направлению:	Реставрация живописи Реставрация ДПИ
Форма обучения	очная, очно-заочная

РПД разработали и подготовили:

Начев Д. А. – старший преподаватель кафедры изобразительного искусства СПбИИР.

1. **Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.**

Цели и задачи учебной дисциплины

Цель изучения данной учебной дисциплины являются:

Использование теоретических основ композиции для овладения практических навыков композиционного решения в профессиональной деятельности.

Задачами изучения данной учебной дисциплины являются:

- Изучить теоретические вопросы изобразительной грамотности и овладеть практическими умениями и навыками в области композиции.

- Сформировать навыки изображения объектов предметного мира, пространства с помощью изучения основ строения, конструкции и пространства окружающей среды.

- Познакомить обучающегося с методами композиции и формирование профессиональной компетентности реставратора путем овладения различных методов и технических приемов, направленных на развитие умения использовать знаний об основах композиции.

Рабочая программа по дисциплине «Композиция» направлена на реализацию:

- области профессиональной деятельности выпускников - осуществление мониторинга объекта материальной культуры;

- объекты профессиональной деятельности выпускников -предметы скульптуры, декоративно-прикладного искусства

- вида профессиональной деятельности:

-основной вид деятельности – научно-исследовательский

- дополнительный вид деятельности - консервативно-реставрационная; производственно-технологическая деятельность;

Освоение содержания дисциплины направлено на формирование у бакалавра в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, ПК-4.

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Композиция»:

Таблица 1.

Коды компетенций	***Результаты освоения ОП(этап освоения компетенции – промежуточный/заключительный), содержание компетенций***	***Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине***
ОПК-2 Этап освоения	Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, основных проблем дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видением их взаимосвязи в целостной системе знаний	***Знает***сущности и социальной значимости своей будущей профессии, основные проблемы дисциплины, определяющих конкретную область его деятельности, их взаимосвязи в целостной системе знаний. ***Умеет*** определять конкретную область его деятельности и различать культурные традиции различных этнических групп и стран ***Владеет***на практике основными представлениями о колорите, законе световоздушной перспективе, основных проблемах своей дисциплине.
ОПК-6 Этап освоения	Способность применять современные методы исследования объектов культурного наследия, ставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций.	***Знает***основные направления и способы применять современные методы исследования объектов культурного наследия, ставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, используя основные знания о композиции. ***Умеет***владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь ***Владеет***культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации
ПК-1 Этап освоения	Способностью разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и реставрационных работ.	***Знает***как подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и реставрационных работ. ***Умеет***подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и реставрационных работ. ***Владеет***умением разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и реставрационных работ.
ПК-4 Этап освоения – заключительный	Способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при проведении консервационных и реставрационных работ, а также выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения.	***Знает***как обосновывать принятие конкретного технического решения при проведении консервационных живописных работ. ***Умеет***Способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при проведении консервационных и реставрационных работ. ***Владеет***способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при проведении консервационных и реставрационных работ, а также выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения.

1. **Место дисциплины в структуре ОП ВО.**

Дисциплина **«**Композиция» включена в базовую часть учебного плана ОП и является основной профессиональной дисциплиной в деле подготовки бакалавра по направлению 54.03.04 «Реставрация живописи», «Реставрация предметов декоративно-прикладного искусства».

Изучение данной дисциплины является необходимым компонентомдля изучения дисциплин: «Рисунок», «История искусства»,«Консервации реставрации живописи», «Музееведение», «Правовые основы реконструкции, воссоздания и охраны памятников культуры», «Техника и технология живописи», «Реставрационные материалы».

1. **Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.**

таблица №2.

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 72академических часа.

Объём дисциплины	**Всего часов**		
очная форма обучения/зе	очно-заочная форма обучения/зе	заочная форма обучения/зе
Общая трудоемкость дисциплины	108/3 з.ед.	108/3 з.ед	-
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	32	16	-
Аудиторная работа (всего):	32	16	-
в т. числе:			-
Лекции	16	8	-
Семинары, практические занятия	16	8	-
Практикумы	0	0	-
Лабораторные работы	0	0	-
Самостоятельная работа обучающихся, в том числе подготовка к сдаче промежуточной аттестации (всего)	76	84	-
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ экзамен)			-
Объем часов, отводимых на подготовку и сдачу промежуточной аттестации			-
Форма итогового контроля	зачёт	зачёт	-

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоёмкость по видам учебных занятий (в академических часах):

Таблица №3

По очной форме обучения											
№ п/п	**Наименование раздела (темы)**	**Всего часов**	**Семестр**	**Аудиторные занятия**						**СРС (самостоятельная работа)**	**Формы контроля**
Лекции	**Семинары**	**Практические** **занятия**		**Инд. занятия**	
1.	ЗАКОНЫ И ВИДЫ КОМПОЗИЦИИ	**21**	**3**	**2**	**2**	**2**	**0**		**15**		Текущий контроль, промежуточная аттестация
2.	СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА – ФОРМА.	**28**	**3**	**4**	**0**	**4**	**0**		**15**		Текущий контроль, промежуточная аттестация
3.	СТИЛЬ И ИДЕЯ В КОМПОЗИЦИИ	**22**	**3**	**4**	**0**	**2**	**0**		**16**		Текущий контроль, промежуточная аттестация
4.	ВОСПРИЯТИЕ ФОРМЫ НА ПЛОСКОСТИ.	**21**	**3**	**4**	**0**	**2**	**0**		**15**		Текущий контроль, промежуточная аттестация
5.	СРЕДСТВА ГАРМОНИЗАЦИИ КОМПОЗИЦИИ.	**21**	**3**	**2**	**0**	**4**	**0**		**15**		Текущий контроль, промежуточная аттестация
	Итого	**108**		**16**	**2**	**14**			**76**		

Таблица №3а

По очно-заочной форме обучения											
№ п/п	**Наименование раздела (темы)**	**Всего часов**	**Семестр**	**Аудиторные занятия**						**СРС (самостоятельная работа)**	**Формы контроля**
Лекции	**Семинары**	**Практические** **занятия**		**Инд. занятия**	
1.	ЗАКОНЫ И ВИДЫ КОМПОЗИЦИИ	**21**	**3**	**2**	**2**	**2**	**0**		**15**		Текущий контроль, промежуточная аттестация
2.	СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА – ФОРМА.	**23**	**3**	**2**	**0**	**1**	**0**		**20**		Текущий контроль, промежуточная аттестация
3.	СТИЛЬ И ИДЕЯ В КОМПОЗИЦИИ	**17**	**3**	**1**	**0**	**1**	**0**		**15**		Текущий контроль, промежуточная аттестация
4.	ВОСПРИЯТИЕ ФОРМЫ НА ПЛОСКОСТИ	**23**	**3**	**2**	**0**	**1**	**0**		**20**		Текущий контроль, промежуточная аттестация
5	СРЕДСТВА ГАРМОНИЗАЦИИ КОМПОЗИЦИИ.	**16**	**3**	**1**	**0**	**1**	**0**		**14**		Текущий контроль, промежуточная аттестация
		108		**8**	**2**	**6**			**84**		

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам).

Таблица №4.

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
1	ЗАКОНЫ И ВИДЫ КОМПОЗИЦИИ	Виды композиции. Изучение основных законов композиции. Создание композиции в разных композиционных форматах. Сущность понятий: симметрия, асимметрия, динамика, статика.
2	СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА – ФОРМА.	Линейная композиция из геометрических форм. Линейная композиция из геометрических форм и линии. Тональная композиция из геометрических форм. Тональная композиция из геометрических форм и линии.
3	СТИЛЬ И ИДЕЯ В КОМПОЗИЦИИ.	Линейная композиция из геометрических фигур и передача фактуры линией, точкой. Тональная композиция из геометрических фигур и линии, точкой, тональное пятно (чёрное, белое). Тональная композиция из геометрических фигур и передача фактуры линией, точкой, силуэт, тональное пятно (чёрное, белое, серое).
4	ВОСПРИЯТИЕ ФОРМЫ НА ПЛОСКОСТИ.	Динамика и статика. Ритм в композиции. Понятие паузы в композиции. Пропорция в композиции.
5	СРЕДСТВА ГАРМОНИЗАЦИИ КОМПОЗИЦИИ.	Гармония в композиции. Композиционный центр и композиционная пауза в композиции. Плоскость, плановость, условность и форма в формальной композиции. Различные методы в композицииконтраст, нюанс, тождество(достоверность), масштаб, пропорции, ритм, равновесие.

4.3. Семинарские, практические занятия.

Практические занятия.

По очной форме обучения.

Таблица №5

№ п/п	**Наименование раздела дисциплины**	**Вид занятия**	**Тема занятия**	**Трудоемкость (акад. час.)**
1.	ЗАКОНЫ И ВИДЫ КОМПОЗИЦИИ	Семинар 1	Сущность законов, видов и основных понятий в композиции.	2
Практическое занятие **№ 1**	**Занятие №1:** Композиционные поиски (фор. эскизы) В круге (D=80 мм) построить формальную композицию, на нюансе с акцентом и подакцентами.	1
Занятие №2: В квадрате (80 мм) построить формальную асимметричную композицию.	1
2.	СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА – ФОРМА	Практическое занятие **№2**	**Занятие №3:** В квадрате (80 мм) построить формальную композицию, на нюансе с использованием приема «сгущение к центру».	1
Занятие №4: В круге (D=80 мм) построить формальную статичную композицию.	1
Занятие №5: В квадрате (80 мм) построить формальную асимметричную композицию с одним акцентом.	1
Занятие №6: В квадрате (80 мм) построить формальную композицию с доминантой, как с главным акцентом.	1
3.	СТИЛЬ И ИДЕЯ В КОМПОЗИЦИИ.	Практическое занятие **№3**	**Занятие №7:** В равностороннем треугольнике (80 мм) построить статичную асимметричную формальную свободную композицию с одним акцентом.	1
Занятие №8: В квадрате (80 мм) построить формальную композицию с двумя композиционными центрами.	1
4.	ВОСПРИЯТИЕ ФОРМЫ НА ПЛОСКОСТИ	Практическое занятие **№4**	**Занятие №9:** В квадрате (80 мм) построить формальную композицию без композиционных центров.	1
Занятие №10: В равностороннем треугольнике (80 мм) построить закрытую формальную композицию.	1
5.	СРЕДСТВА ГАРМОНИЗАЦИИ КОМПОЗИЦИИ.	Практическое занятие **№5**	**Занятие №11:** В равностороннем треугольнике (80 мм) построить динамичную формальную свободную композицию с 1 акцентом и 3 подакцентами.	1
Занятие №12: В равностороннем треугольнике (80 мм) построить статичную асимметричную формальную свободную композицию с одним акцентом.	1
Занятие №13: В равностороннем треугольнике (80 мм) построить открытую формальную свободную композицию с доминантой, акцентом и одним подакцентом.	1
Занятие №14: В равностороннем треугольнике (80 мм) построить закрытую формальную свободную композицию с акцентом и доминантой.	1

По очно-заочной форме обучения.

Таблица №6

№ п/п	**Наименование раздела дисциплины**	**Вид занятия**	**Тема занятия**	**Трудоемкость (акад. час.)**
1.	ЗАКОНЫ И ВИДЫ КОМПОЗИЦИИ	Семинар 1	Сущность законов, видов и основных понятий в композиции.	2
Практическое занятие **№ 1**	**Занятие №1:** Композиционные поиски (фор. эскизы) В круге (D=80 мм) построить формальную композицию, на нюансе с акцентом и подакцентами.	1
Занятие №2: В квадрате (80 мм) построить формальную асимметричную композицию.	1
2.	СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА – ФОРМА	Практическое занятие **№2**	**Занятие №3:** В квадрате (80 мм) построить формальную контрастную композицию с использованием приема «сгущение к центру».	1
3.	СТИЛЬ И ИДЕЯ В КОМПОЗИЦИИ.	Практическое занятие **№3**	**Занятие №4:** В равностороннем треугольнике (80 мм) построить статичную асимметричную формальную свободную композицию с одним акцентом.	1
4.	ВОСПРИЯТИЕ ФОРМЫ НА ПЛОСКОСТИ	Практическое занятие **№4**	**Занятие №5:** В квадрате (80 мм) построить формальную композицию без композиционных центров.	1
5.	СРЕДСТВА ГАРМОНИЗАЦИИ КОМПОЗИЦИИ.	Практическое занятие **№5**	**Занятие №6:** В равностороннем треугольнике (80 мм) построить открытую формальную свободную композицию с доминантой, акцентом и одним подакцентом.	1

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю);

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся (СРС) является обучение навыкам работы с периодической, научно-профессиональной и искусствоведческой литературой, необходимыми для углубленного изучения дисциплины «Композиция», а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению полученной информации, её графической переработке на практике.

Основными задачами самостоятельной работы обучающихся являются:

- овладение фундаментальными знаниями;

- наработка профессиональных навыков;

- приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;

- развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности обучающихся.

Внеаудиторная (домашняя) самостоятельная работа по дисциплине выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Композиция» обеспечивает:

- закрепление и совершенствование опыта, приобретаемого в ходе занятий под руководством преподавателя;

- формирование навыков работы с периодической, научно-профессиональной и искусствоведческой литературой;

- в результате выполнения самостоятельной работы прослеживается методическая целостность аудиторных практических занятий и завершение каждой из тем серией эскизов.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося.

Знания, полученные на занятиях под руководством педагога, развиваются и закрепляются в самостоятельно творческой работе обучающихся. Уже на первых занятиях педагоги разъясняют обучающимся содержание, цели и задачи программы обучения по дисциплине «Композиция». Особо подчёркивается важность самостоятельной творческой работы обучающихся в период между сессиями.

На сессии, обучающиеся обязаны представить для консультации преподавателю домашние работы. Проводится анализ работы: что получается и над чем следует усиленно работать.

Распределение объёма времени на внеаудиторную самостоятельную работу в режиме дня обучающегося, не регламентируются расписанием.

Самостоятельная работа обучающихся над завершением программных заданий по композиции проходит в внеаудиторной (домашней) форме. Обучение дисциплине «Композиция» обязательно должно сопровождаться выполнением внеаудиторных (домашних) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение дополнительных заданий (наброски, зарисовки, композиционные задания, и т.д.), направленных на укрепление программных постановок и развитие композиционного мышления у обучающегося, могут выполняться в мастерских института либо дома, с обязательным мониторингом у преподавателя.

Оценка за выполнение СРС выставляется во время текущего контроля и в конце каждого семестра (промежуточный контроль – семестровый просмотр).

Внеаудиторные (домашние задания) (СРС) анализируются и систематически контролируются педагогом, влияют на семестровую оценку обучающегося, поскольку регулярность выполнения домашних заданий формирует у обучающихся целостность восприятия, глазомер, моторику руки, эстетический вкус, приобретение технических навыков. Всего этого, как правило, недостает обучающимся для качественного овладения композицией. Сформировать эти качества возможно только регулярными упражнениями.

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к обучающимся. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.

Перечень тем для самостоятельной работы обучающихся по подготовке к лекционным и практическим занятиям соответствует тематическому плану рабочей программы по «Композиция», ее трудоемкости.

Определение тем дисциплины для самостоятельной работы обучающихся может корректироваться на заседаниях кафедры.

Самостоятельная работа может выполняться под руководством преподавателя ибез участия преподавателя

Темы и задания самостоятельной работы обучающихся:

таблица №7.

№	Тема	Задания	Кол-во часов по очной форме обучения	Кол-во часов по очно-заочной форме обучения	Форма контроля
1.	ЗАКОНЫ И ВИДЫ КОМПОЗИЦИИ.	**Композиция пейзажа (городской или сельский)** Тональное и пространственное решение композиции. Уметь передать многоплановость и различные формы в силуэтно-стилистическое решение. Умение стилизовать и создавать художественный образ через композицию за счёт ритма, контраста, отношений (тоновых), плоскости, плановости, равновесия, ритма, стиля, силуэта, статики, условности, золотого сечения, формы. Замысел и идея,концепция. 1. Разработка линейных и тональных эскизов 2. Из выбранных эскизов следует разработка вариантов эскиза 3. Затем из лучших вариантов исполняется работа формата А4.	15	15	Текущий контроль, промежуточная аттестация
2	СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА – ФОРМА	**Композиция тематическая с людьми** **«Осень» или «Праздник»** Выбрать колористическое решение как средство образного выражения сюжета. Решение тональных и композиционных задач. 1. Разработка линейных и тональных эскизов 2. Из выбранных эскизов следует разработка цветных вариантов эскиза 3. Затем из лучших вариантов исполняется работа формата А4. Задачи: Создание образного узнаваемого решения композиции с использованием знаний о динамике, интерпретации, композиционном центре, композиционной паузеи так далее.	15	20	Текущий контроль, промежуточная аттестация
3	СТИЛЬ И ИДЕЯ В КОМПОЗИЦИИ.	**Подбор иллюстративного материала** Зарисовки, наброски предметов быта. Копии (образец согласовывается обучающимся с преподавателем). Подготовка к практическому занятию. Подготовка к семестровому про-смотру: - оформление работ в соответствии с требованиями кафедры; - развеска работ.	16	15	Текущий контроль, промежуточная аттестация
4	ВОСПРИЯТИЕ ФОРМЫ НА ПЛОСКОСТИ.	Подбор иллюстративного материала.**Композиционные поиски (фор. эскизы) на тему «Осень».** Зарисовки, наброски. Конструктивное построение. Подготовка к практическому занятию	15	20	Текущий контроль, промежуточная аттестация
5	СРЕДСТВА ГАРМОНИЗАЦИИ КОМПОЗИЦИИ.	**Подбор и анализ художественной и искусствоведческой литературы. Подбор иллюстративного материала** Изучение литературы для художников. Зарисовки, наброски. Копии (образец согласовывается обучающимся с преподавателем). Подготовка к практическому занятию. Подготовка к семестровому просмотру: - оформление работ в соответствии с требованиями кафедры; - развеска работ;	15	14	Текущий контроль, промежуточная аттестация

Самостоятельная работа выполняется в течение одного семестра, в конце которого студенты выставляют все свои работы.

Тема1. ЗАКОНЫ И ВИДЫ КОМПОЗИЦИИ.

Самостоятельная работа №1.

Задание:Тональное и пространственное решение композиции(городской или сельский).

Необходимо передать многоплановость и различные формы в силуэтно-стилистическое решение; стилизовать и создать художественный образ через композицию за счёт ритма, контраста, отношений (тоновых), плоскости, плановости, равновесия, ритма, стиля, силуэта, статики, условности, золотого сечения, формы. Реализовать замысел, идею, концепцию.

Подготовка к практическому занятию.

Поэтапное планирование:

1. Разработка линейных и тональных эскизов

2. Из выбранных эскизов следует разработка вариантов эскиза

3. Затем из лучших вариантов исполняется работа формата А4

Материал: бумага, графический карандаш.

Решение:линейно-тональное.

Понятие об особенности композиционного решения.

Задача: умение компоновать и стилизовать сложные трёхмерные объекты в силуэтное, плоскостное композиционное решение. Ознакомление с материалами и оборудованием длякомпозицией.

Тема 2: СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА – ФОРМА

Самостоятельная работа №2.

Задание:Выполнить тематическуюкомпозицию с людьми«Осень» или «Праздник», выбрав колористическое решение как средство образного выражения сюжета.

Решение тональных и композиционных задач.

Подготовка к практическому занятию.

Поэтапное планирование:

1. Разработка линейных и тональных эскизов

2. Из выбранных эскизов следует разработка цветных вариантов эскиза

3. Затем из лучших вариантов исполняется работа формата А4.

Материал: бумага, графический карандаш.

Решение: линейно-тональное.

Понятие об особенности композиционного решения.

Задача:Создание образного узнаваемого решения композиции с использованием знаний о динамике, интерпретации, композиционном центре, композиционной паузе.

Тема 3: СТИЛЬ И ИДЕЯ В КОМПОЗИЦИИ.

Самостоятельная работа №3.

Тема: Подбор иллюстративного материала.

Задание:Зарисовки, наброски предметов быта. Копии (образец согласовывается обучающимся с преподавателем). Подбор иллюстративного материала.

Подготовка к практическому занятию.

Подготовка к семестровому просмотру:

- оформление работ в соответствии с требованиями кафедры;

- развеска работ

Материал: бумага, графический карандаш.

Решение: линейно-тональное.

Понятие об особенности композиционного решения.

Задача: Создание образного узнаваемого решения композиции с использованием знаний о динамике, интерпретации, композиционном центре, композиционной паузе.

Тема 4: ВОСПРИЯТИЕ ФОРМЫ НА ПЛОСКОСТИ.

Самостоятельная работа №4.

Задание:Композиционные поиски (фор. эскизы) на тему «Осень».

Подготовка к практическому занятию.

Подготовка к семестровому просмотру:

- оформление работ в соответствии с требованиями кафедры;

- развеска работ

Материал: бумага, графический карандаш.

Решение: линейно-тональное.

Понятие об особенности композиционного решения.

Задача: Выполнениезарисовок, набросков, поиски формальных эскизов на тему «Осень».

Тема 5: СРЕДСТВА ГАРМОНИЗАЦИИ КОМПОЗИЦИИ.

Самостоятельная работа №5.: Подбор иллюстративного материала и художественной и искусствоведческой литературы.

Задание:Изучение литературы для художников. Зарисовки, наброски. Копии (образец согласовывается обучающимся с преподавателем). Подбор иллюстративного материала и художественной и искусствоведческой литературы.

Подготовка к практическому занятию.

Подготовка к семестровому просмотру:

- оформление работ в соответствии с требованиями кафедры;

- развеска работ.

Материал: бумага, графический карандаш.

Решение: линейно-тональное.

Понятие об особенности композиционного решения.

Задача: Изучить литературу для художников. Выполнить зарисовки, наброски, копии (образец согласовывается обучающимся с преподавателем).

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю):

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по направлению подготовки разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.04 Реставрация по дисциплине (модулю) «Композиция» и ориентирован на;

- Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших

дисциплину, которая включает: осуществление мониторинга объекта материальной культуры;

- Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших

дисциплину, которые включают предметы скульптуры, декоративно-прикладного искусства

- Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,

освоившие дисциплину:

Основной вид деятельности: научно-исследовательская и научно-

методическая;

Дополнительные виды деятельности: консервативно-реставрационная;

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.

Таблица № 8

Индекс /Содержание/Этап освоения компетенции	**Показатели оценки достижений заданного уровня освоения компетенций (планируемые результаты обучения)**	**Шкалы и критерии оценивания результатов обучения**	
Зачтено	Не зачтено
ПК-4 Этап освоения – заключительный	**Знает**как обосновывать принятие конкретного технического решения при проведении консервационных живописных работ. **Умееть**Способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при проведении консервационных и реставрационных работ. **Владееть**способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при проведении консервационных и реставрационных работ, а также выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения.	**Знает**как обосновывать принятие конкретного технического решения при проведении консервационных живописных работ. **Умеет**Способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при проведении консервационных и реставрационных работ. **Владеет**способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при проведении консервационных и реставрационных работ, а также выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения.	**Не знает**как обосновывать принятие конкретного технического решения при проведении консервационных живописных работ. Допускает грубые ошибки при принятие конкретного технического решения при проведении консервационных и реставрационных работ. ***Владеет*** не в полной менеспособностью обосновывать принятие конкретного технического решения при проведении консервационных и реставрационных работ, а также выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения.
ОПК-2 Этап освоения	Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, основных проблем дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видением их взаимосвязи в целостной системе знаний	***Знает*** сущности и социальной значимости своей будущей профессии, основные проблемы дисциплины, определяющих конкретную область его деятельности, их взаимосвязи в целостной системе знаний. ***Умеет*** определять конкретную область его деятельности и различать культурные традиции различных этнических групп и стран. ***Владеет*** на практике основными представлениями о колорите, законе световоздушной перспективе, основных проблемах своей дисциплине.	***Не знает*** сущности и социальной значимости своей будущей профессии, основные проблемы дисциплины, определяющих конкретную область его деятельности, их взаимосвязи в целостной системе знаний. Допускает грубые ошибки при определении конкретной области его деятельности и различии культурных традиций различных этнических групп и стран. ***Не владеет*** на практике основными представлениями о колорите, законе световоздушной перспективе, основных проблемах своей дисциплине.
ОПК-6 Этап освоения	Способность применять современные методы исследования объектов культурного наследия, ставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций.	***Знает*** основные направления и способы применять современные методы исследования объектов культурного наследия, ставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, используя основные знания о композиции. ***Умеет*** владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь ***Владеет*** культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации	***Не знает*** основные направления и способы применять современные методы исследования объектов культурного наследия, ставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, используя основные знания о композиции. ***Не умеет*** владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь ***Владеет*** не в полной менекультурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации
ПК-1 Этап освоения	Способностью разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и реставрационных работ.	***Знает*** как подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и реставрационных работ. ***Умеет*** подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и реставрационных работ. ***Владеет*** умением разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и реставрационных работ.	***Не знает*** как подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и реставрационных работ. ***Не умеет*** подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и реставрационных работ. ***Не владеет*** умением разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и реставрационных работ.

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы как для семинаров, практических, лабораторных занятий, так и для самостоятельной работы.

Комплект оценочных средств

Комплект оценочных средств для семинарского занятия.

Тема 1. Законы и виды композиции.

Семинар 1. Сущность основных законов, видов и понятий в композиции

Вопросы для обсуждения:

1. Понятия в композиции «симметрия» и «асимметрия»; «контраст»,«динамика» и «статика»; стиль».

2. Тоновые отношениях в композиции?

3. Пауза в композиции.

4. Гармония в композиции.

5. Композиционный центр и композиционная пауза в композиции.

6. Плоскость, плановость, условность и форма в формальной композиции.

7. Равновесие в композиции.

таблица № 9

Предметы оценивания/ **Этап освоения** **компетенции**	Объекты оценивания	Показатели оценки	Критерии оценки
ОПК-2 Этап освоения промежуточный	Владение терминологией законов, видов и сущностных понятий в композиции.	Активность обучающегося на занятиях; Степень самостоятельности при ответе. Степень выявления сравнительных характеристик законов и видов композиции.	Соблюдения регламента при ответе (до 10 минут) Качество владения терминологией законов, видов и сущностных понятий в композиции.

Комплект оценочных средств для практических занятий.

Таблица №10

№п/п **темы**	**Практическое занятие**	**Предметы оценивания/** **Этап освоения** **компетенции**	**Объекты оценивания**	**Показатели оценки**	**Критерии оценки**
1.	**Практическое занятие:** очная форма обучения **№1-№5.**	формальная композиция. Формат А4. **ОПК-2**(этап промежуточный)	- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); - результат практической аудиторной работы (рисунок); - степень усвоения теоретических знаний; - уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы (качество выполнения задания); - результаты самостоятельной работы. -интерес к дисциплине и ее освоению; -творческий подход к выполнению работы.	-активность обучающегося на занятиях; -количество правильно выполненных заданий; -качество выполнения задания с учетом учебной постановкии задачи. - степень самостоятельности, творческий подход к выполнению задания; - владение материалом.	1.Правильное композиционное расположение объектов в формате листа и между собой. 2. Передача конструкции, пропорций и характера предметов. 3. Применение разных графических приёмов в передаче различных фактур предметов.
2.	**Практическое занятие:** очная форма обучения **№5-№7.**	ПК-4 Этап освоения – заключительный	- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); - результат практической аудиторной работы; - степень усвоения теоретических знаний; - уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы; - результаты самостоятельной работы. -интерес к дисциплине и ее освоению; -творческий подход к выполнению работы.	-активность обучающегося на занятиях; -количество правильно выполненных заданий; -качество выполнения задания с учетом учебной постановки - степень самостоятельности, творческий подход к выполнению задания; - владение материалом.	1.Правильное композиционное расположение объектов в формате листа и между собой. 2. Передача конструкции, пропорций и характера предметов или предмета. 3. Применение разных графических приёмов в передаче различных фактур предметов.
3.	**Практическое занятие:** очная форма обучения **№7-№9.**	ОПК-6 Этап освоения	- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); - результат практической аудиторной работы (рисунок); - степень усвоения теоретических знаний; - уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы (качество выполнения задания); - результаты самостоятельной работы. -интерес к дисциплине и ее освоению; -творческий подход к выполнению работы.	-активность обучающегося на занятиях; -количество правильно выполненных заданий; -качество выполнения задания с учетом учебной постановки - степень самостоятельности, творческий подход к выполнению задания; - владение материалом.	1.Правильное композиционное расположение объектов в формате листа и между собой. 2. Передачапропорций и верное расположение (компановка) предметов. 3. Применение разных графических приёмов в передаче различных фактур предметов.
4.	**Практическое занятие:** очная форма обучения **№9-№12.**	ПК-1 Этап освоения	- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); - результат практической аудиторной работы (рисунок); - степень усвоения теоретических знаний; - уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы (качество выполнения задания); - результаты самостоятельной работы. -творческий подход к выполнению работы.	-активность обучающегося на занятиях; -количество правильно выполненных заданий; -качество выполнения задания с учетом учебной постановки - степень самостоятельности, творческий подход к выполнению задания.	1.Правильное композиционное расположение объектов в формате листа и между собой. 2. умение скомпоновать в зависимости от задания предметы. 3. Применение разных графических приёмов.

Комплект оценочных средств для самостоятельной работы.

Таблица № 11

Предметы оценивания/ **Этап освоения** **компетенции**	**Объекты оценивания**	**Показатели оценки**	**Критерии оценки**
ОПК-2(этап промежуточный)	**зарисовки, копии в соответствии с рабочей программой.** -своевременность выполнения различных видов заданий; - результат самостоятельной работы (зарисовка, эскиз, копия); - степень усвоения теоретических знаний; - уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы (качество выполнения задания); -интерес к выполнению задания; -творческий подход к выполнению работы; -способность критически переосмысливать накопленный опыт.	-количество правильно выполненных заданий; -качество выполнения задания; - степень самостоятельности, творческий подход к оформлению задания; - владение материалом; - возможность использовать учебную литературу в учебном процессе, при подготовке к занятию. - творческий подход в решении поставленной задачи.	1.Правильное композиционное расположение объектов в формате листа и между собой. 2. Передача конструкции, пропорций и характера объектов или объекта. 3. Применение разных графических приёмов в передаче различных фактур объектов.
ПК-4 Этап освоения – заключительный.	-своевременность выполнения различных видов заданий; - результат самостоятельной работы (набросок, зарисовка, эскиз, копия); - степень усвоения теоретических знаний; - уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы (качество выполнения задания); -интерес к выполнению задания; -творческий подход к выполнению работы; -способность критически переосмысливать накопленный опыт.	-количество правильно выполненных заданий; -качество выполнения задания; - степень самостоятельности, творческий подход к оформлению задания; - владение материалом; - возможность использовать учебную литературу в учебном процессе, при подготовке к занятию. - творческий подход в решении поставленной задачи.	1.Правильное композиционное расположение объектов в формате листа и между собой. 2. Передача конструкции, пропорций и характера объектов. 3. Применение разных графических приёмов в передаче различных фактур объектов.
ОПК-6 Этап освоения	-своевременность выполнения различных видов заданий; - результат самостоятельной работы (зарисовка, эскиз, копия); - степень усвоения теоретических знаний; - уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы (качество выполнения задания); -интерес к выполнению задания; -творческий подход к выполнению работы; -способность критически переосмысливать накопленный опыт.	-количество правильно выполненных заданий; -качество выполнения задания; - степень самостоятельности, творческий подход к оформлению задания; - владение материалом; - возможность использовать учебную литературу в учебном процессе, при подготовке к занятию. - творческий подход в решении поставленной задачи.	1.Правильное композиционное расположение объектов в формате листа и между собой. 2. Передачапропорций и характера объектов или объекта. 3. Применение разных графических приёмов в передаче различных фактур объектов.
ПК-1 Этап освоения	-своевременность выполнения различных видов заданий; - результат самостоятельной работы (набросок, зарисовка, эскиз, копия); - степень усвоения теоретических знаний; - уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы (качество выполнения задания); -интерес к выполнению задания; -творческий подход к выполнению работы; -способность критически переосмысливать накопленный опыт.	-количество правильно выполненных заданий; -качество выполнения задания; - степень самостоятельности, творческий подход к оформлению задания; - владение материалом; - возможность использовать учебную литературу в учебном процессе, при подготовке к занятию. - творческий подход в решении поставленной задачи.	1.Правильное композиционное расположение объектов в формате листа и между собой. 2. Передачапропорций и характера объектов, умение скомпоновать предметы относительно друг друга и группу предметов в листе. 3. Применение разных графических приёмов в передаче различных фактур объектов.

Вопросы к зачету.

Проверяемые компетенции:

Вопросы 4, 6, 8, 9-11 - соответствуют компетенции - ОПК-2

Вопросы 7-8 - соответствуют компетенции - ПК-4

Вопросы 1-8- соответствуют компетенции - ОПК-6

Вопросы 1-11- соответствуют компетенции - ПК-1

1. Расскажите о цветовых и тоновых отношениях в композиции?

2. Как Вы понимаете понятие «динамика», «статика»?

3. Как Вы понимаете понятие «контраст»?

4. Как Вы понимаете понятие «пропорция»?

5. Расскажите о понятии гармонии в композиции.

6. Какое можно дать определению понятию пятно в композиции?

7. Дайте определение слову ритм?

8. Как Вы понимаете понятие «ракурс»?

9. Как Вы понимаете понятие «рельеф»?

10. Дайте определению понятию «стиль»?

11. Расскажите о «симметрии» и «асимметрии» в композиции?

Тесты для промежуточной аттестации по дисциплине ипроверяемые компетенции

1. «Контраст» это:

- приём, представляющий собой сопоставление каких-либо противоположных качеств, способствующий их усилению. В композиционном построении контраст служит приёмом, благодаря которому сильнее выделяется главное и достигается большая выразительность и острота характеристики образа.

- приём, представляющий собой сопоставление форм, способствующий их усилению.

- приём, зрительного, визуального обмана.

- приём, представляющий собой сопоставление каких-либо близких качеств, способствующий их стилизации.

1. Соотнесите суть одновременного ахроматического контраста:

- суть **одновременного ахроматического контраста** заключается в том, что светлое пятно на тёмном фоне кажется ещё светлее, чем на самом деле. Кроме того, светлое пятно на тёмном фоне кажется больше, чем оно в натуре, и наоборот, тёмное пятно как бы уменьшается в размерах. Чем меньше световое пятно, тем сильнее оно высвечивается.

- суть одновременного ахроматического контраста заключается в том, что светлое пятно на тёмном фоне темнее, чем на самом деле. Кроме того, светлое пятно на тёмном фоне кажется больше, чем оно в натуре, и наоборот, тёмное пятно как бы уменьшается в размерах.

- суть одновременного ахроматического контраста заключается в том, что светлое пятно на тёмном фоне кажется темнее, чем на самом деле. Кроме того, светлое пятно на тёмном фоне кажется меньше, чем оно в натуре.

- суть одновременного ахроматическогоконтраста заключается в том, что светлое пятно на тёмном фоне кажется ещё светлее, чем на самом деле. Кроме того, светлое пятно на тёмном фоне кажется меньше, чем оно в натуре, и наоборот, тёмное пятно как бы увеличивается в размерах.

1. Дайте определение ритма.

- ритм – одна из особенностей композиционного построения композиции. Простейший вид ритма представляет собой равномерное чередование или повторение каких-либо частей (предметов, форм, элементов). Часто способствует созданию определённого настроения в картине, благодаря ему достигается большая целостность и согласованность частей композиции и усиливается её воздействие на зрителя. Ритм нередко проявляется в вариантах световых и цветовых пятен, а также в чередовании по размещении в пространстве более крупных частей изображения, являющихся значительными элементами композиции.

- ритм – одна из особенностей композиционного построения композиции. Простейший вид ритма представляет собой неравномерное чередование фигур каких-либо частей композиции. Часто способствует созданию определённого настроения в картине, благодаря ему достигается стилизация композиции и усиливается её воздействие на зрителя

- ритм – одна из особенностей композиционного построения композиции. Простейший вид ритма представляет собой совмещение каких-либо частей (предметов, форм, элементов) в одной картине.

- ритм – одна из особенностей композиционного построения композиции. Простейший вид ритма представляет собой равномерное чередование или повторение каких-либо цветовых пятен.

1. Что такое композиция?

- композиция – это построение, соединение, согласованность всех частей и целого в произведении искусства в соответствии с идеей и содержанием, поиски путей и средств создания художественного образа, наилучшего воплощения замысла художника. Работа над композицией идёт от первоначального замысла, общей её «завязки» пластически-зримых формах до завершения произведения. При этом на основе избранной темы художника ведёт разработку сюжета. К композиционному построению относится размещения изображения в пространстве или картинной плоскости в соответствующих замыслу размере, формате и материалах. Сюда входят: выяснения центра узла композиции и подчинение ему более второстепенный частей произведения, соединения отдельных его частей в гармоническом единстве, группировка и соподчинения их с целью достичь выразительности пластической целостности изображения.При этом выделяются контрасты и ритмическое расположение основных масс и силуэтов в картине. Работа над композицией включает также согласование масштабов и пропорций, тональное и цветовое решение произведения.

- композиция – расположение предметов в картине.

- композиция – умение выбирать формат картины.

- композиция – последовательное изображение пейзажа по распределения многоплановости.

1. «Тектоничность» понимается как:

-Тектоничность*-* принцип формообразования вытекает из понятия «тектоника», означающего в композиционном плане художественно осмысленную конструкцию, выраженную в определенной пластической форме.

- противоположность контраста. Очень слабая [цветовая разница](http://expert-polygraphy.com/o-primenenii-tsveta-v-dizajne-poligrafii/) между элементами. Часто применяют в сочетании с повторением. Например, линии или фигуры могут дублироваться на других частях композиции, но не такие контрастные, чтобы не привлекать лишнего внимания.

-принцип формообразования вытекает из понятия «статика», означающего в композиционном плане художественно осмысленную форму. В своей основе этот принцип означает соответствие формы пластики.

6. Дайте определение понятию контраст в формальной композиции.

- Контраст - резкое различие элементов композиции - мощное средство усиления выразительности. Это сочетание противоположных характеристик, противопоставление высокого и низкого, линий и пятен, темного и светлого. Контраст выделяет часть изображения, расставляет акценты, выражает энергию и силу произведения

Контрасты являются законом композиции, представляющим собой специфическое проявление всеобщего закона диалектики — закона единства и борьбы противоположностей; Контрасты создают выразительность произведения искусства и поэтому выступают воздействующей силой композиции.
 Существенную роль в композиции играют контрасты величин (больших и малых) и контрасты в построении сюжета.

- противоположность контраста. Очень слабая [цветовая разница](http://expert-polygraphy.com/o-primenenii-tsveta-v-dizajne-poligrafii/) между элементами. Часто применяют в сочетании с повторением. Например, линии или фигуры могут дублироваться на других частях композиции, но не такие контрастные, чтобы не привлекать лишнего внимания.

- это относительная пропорции предмета, это отношение размера изображения на картине, эскизе, чертеже к его действительному размеру в натуре.

- мощное средство усиления выразительности. Это сочетание близких художественных характеристик, близкое нюансу.

1. Дайте определение понятию нюанс.

- Нюанс - противоположность контраста. Очень слабая [цветовая разница](http://expert-polygraphy.com/o-primenenii-tsveta-v-dizajne-poligrafii/) между элементами. Часто нюанс применяют в сочетании с повторением. Например, линии или фигуры могут дублироваться на других частях композиции, но не такие контрастные, чтобы не привлекать лишнего внимания.

- близкое понятие к контрасту. Часто нюанс применяют в сочетании с повторением. Например, линии или фигуры могут дублироваться на других частях композиции, но такие контрастные, чтобы привлекать лишнего внимания.

- противоположность контраста. Очень слабая [цветовая разница](http://expert-polygraphy.com/o-primenenii-tsveta-v-dizajne-poligrafii/) между элементами. Часто применяют в сочетании с повторением. Например, линии или фигуры могут дублироваться на других частях композиции, но не такие контрастные, чтобы не привлекать лишнего внимания.

- это относительная пропорции предмета, это отношение размера изображения на картине, эскизе, чертеже к его действительному размеру в натуре.

8. Сформулируйте определение понятия масштаб и масштабность.

-Масштаб — это относительная характеристика величины предмета, это отношение размера изображения на картине, эскизе, чертеже к его действительному размеру в натуре.

Масштабность *—* **соразмерность формы и ее элементов по отношению к человеку, окружающему пространству и другим формам.** Каждый предмет имеет свой масштаб, однако далеко не всегда можно говорить о его масштабности, соразмерности по отношению к человеку. Масштабность является качественной характеристикой, особенно в объемных и объемно-пространственных композициях.

- противоположность контраста. Очень слабая [цветовая разница](http://expert-polygraphy.com/o-primenenii-tsveta-v-dizajne-poligrafii/) между элементами. Часто применяют в сочетании с повторением. Например, линии или фигуры могут дублироваться на других частях композиции, но не такие контрастные, чтобы не привлекать лишнего внимания.

- это относительная пропорции предмета, это отношение размера изображения на картине, эскизе, чертеже к его действительному размеру в натуре.

-принцип формообразования вытекает из понятия «статика», означающего в композиционном плане художественно осмысленную форму. В своей основе этот принцип означает соответствие формы пластики.

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Для контрольного измерения результатов изучения обучающимися дисциплины «Композиция» проводится следующие вида контроля:

* Текущий (на лекционных, семинарских и практических занятиях)
* Рубежный (по решению кафедры)
* Промежуточный.

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по дисциплине осуществляется в ходе текущего, рубежного и промежуточного контроля.

При сдаче зачёта выставляется оценка:

«зачтено» - от 3 до 5 баллов,

«не зачтено» - 1 или 2 балла.

Текущий контроль и рубежный контроль.

Организация текущей аттестации (текущий контроль):

Текущий контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Композиция» проводится в соответствии с локальными документами Института и является обязательным.

Даёт возможность своевременно выявить слабых, отстающих обучающихся, изучить причины их отставания и организовать им помощь. Ведётся контроль посещаемости практических занятий, выполнение всех самостоятельных внеаудиторных работ их качество выполнения, активность обучающегося на занятии (активная рабочая продуктивность). Результаты заносятся в табель текущей успеваемости обучающихся и влияют на оценки на семестровом просмотре. Текущие аттестации проводятся по отдельным выполненным заданиям или разделам, результаты которых учитываются на семестровом просмотре.

Текущий учёт умений и навыков можно проводить совместно с обучающимися, привлекая их к просмотру и анализе работ своих сокурсников. Здесь преподаватель направляет внимание обучающихся на те общие задачи, которые ставились перед началом работы.

Уметь:

- пользоваться оборудованием, инструментами и художественными принадлежностями;

Владеть:

- различными приемами выполнения графических работ, использовать графические техники и технологии при реализации творческого замысла;

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Композиции» проводится в форме:

- оценки результатов предметной деятельности обучающегося - графические работы (рисунки), выполненные в соответствии с программой курса, их качество выполнения;

- контроля посещаемости практических занятий;

- оценки результатов выполнения всех самостоятельных внеаудиторных работ их качество выполнения;

- оценки активности обучающегося на занятии (активная рабочая продуктивность).

Результаты заносятся в табель текущей успеваемости обучающихся и влияют на зачёт на семестровом просмотре. Текущие аттестации проводятся по отдельным выполненным заданиям или разделам, результаты которых учитываются на семестровом просмотре. Они необходимы для корректировки учебного процесса каждого преподавателя и кафедры, ориентируют на определение последующих задач и заданий.

Объектами оценивания выступают:

* активность обучающегося на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине;
* результат практической аудиторной работы (рисунок);
* степень усвоения теоретических знаний;
* уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы;
* результаты самостоятельной работы.

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных обучающимся работ и заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины. Обучающийся, пропустивший практические занятия отрабатывает их занимаясь самостоятельно дополнительно вне расписания.

Организация рубежного контроля:

Кроме того, оценивание обучающегося проводится на контрольной неделе (рубежный контроль) в соответствии с распоряжением учебно-методического отдела. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятии.

Проверка знаний и приобретённых в процессе художественно-практических занятий навыков осуществляется в форме выставки работ всей группы – промежуточный просмотр. Коллективное обсуждение совместно с обучающимися позволяет наглядно сопоставить уровень достижения каждого из них, выявить достоинства и аргументированно обсудить недостатки, наметить пути к их дальнейшему исправлению.

При оценивании результатов освоения дисциплины применяется балльно-рейтинговая система. Максимальная сумма баллов, которую обучающийся может набрать в течение семестра по дисциплине – 60 баллов, которые распределяются следующим образом:

1.Аудиторная работа: 30 баллов.

из них:

- 20 баллов - за посещение всех практических занятий (баллы за посещение части занятий пересчитываются пропорционально).

- 10 баллов - работа на занятиях (продуктивная активность на занятиях).

2. Самостоятельная работа: 30 баллов.

Максимальная сумма баллов, которую обучающийся может получить на зачете – 30 баллов, которые распределяются следующим образом:

3. Промежуточный контроль (просмотр), итоговый контроль: 30 баллов.

из них:

- 10 баллов - кол-во работ (необходимый минимум 2 работы)

- 10 баллов – оценка на семестровом просмотре

- 10 баллов – оформление развески работ (подача работ):

- Оформление учебных работ

- Оформление самостоятельных работ

- Развеска работ (оформление выставки).

4. Призовые баллы: 20 баллов

- Работа достойна методического фонда института.

- Участие в конкурсах, связанных со спец. предметами.

- Участие в выставках.

- Выполнение всех практических аудиторных и самостоятельных заданий на высоком профессиональном уровне.

- Посещение дополнительных самостоятельных занятий в институте вне расписания.

Промежуточная аттестация обучающихся.

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Композиция» проводится в соответствии с рабочей программой по дисциплине и является обязательной и основной формой контроля учебной работы обучающихся.

На промежуточную аттестацию, обучающийся для сдачи семестрового просмотра обязан выставить все работы, выполненные за прошедший семестр, в соответствии с учебно-методическим комплексом и календарно-тематическими планами по данной дисциплине.

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра комиссией из преподавателей кафедры изобразительных искусств и завершает изучение отдельного раздела (разделов) дисциплины.

Формой промежуточной аттестации является зачет (семестровый просмотр)

Организуется в виде просмотров аудиторных работ и самостоятельных внеаудиторных работ, обучающихся в конце семестра и по отдельным большим темам. По принципу групповой выставки всех выполненных за семестр работ-семестровый просмотр.

Зачеты принимаются при наличии всех практических работ, предусмотренных данной дисциплиной в соответствии с рабочей программой и календарно-тематическими планами по данной дисциплине.

Семестровые просмотры дисциплинируют обучающегося в системе вузовской подготовке обучения, наполняют конкретным содержанием абстрактное понятие «высокие требования», так как каждая работа мотивированно оценивается по балльно-рейтинговой системе, позволяет обучающемуся представить уровень собственных знаний и навыков, увидеть свои сильные и слабые стороны.

Основой для прохождения зачета - уровень усвоения обучающимся материала, предусмотренного рабочей программы.

Виды промежуточной аттестации по дисциплине – зачет.

Зачет проводиться по пройденным темам в виде семестрового просмотра (выставка работ).

Минимальное количество работ по очной форме обучения:

- выполненных с учебных заданий– **5 работ**.

-СРС: наброски, зарисовки (формат свободный, техника и материал - на выбор обучающегося), а также тематические задания (обязательны к выполнению)– **20 шт.,** копии – **1 шт.**

Минимальное количество работ по очно-заочной форме обучения:

- выполненных с учебных постановок– **5 работ.**

-СРС: наброски, зарисовки (формат свободный, техника и материал - на выбор обучающегося), а также тематические задания (обязательны к выполнению)– **15 шт.,** копии – **1 шт.**

Профессиональные требования критерий оценки уровня знаний обучающегося на зачёте при определении оценки работы рассматривается профессиональный уровень исполнения по шести основным критериям:

1. Правильное композиционное расположение объектов в формате листа и между собой.

2. Передача конструкции, пропорций и характера объектов или объекта.

3. Применение разных графических приёмов в работе.

Таким образом, критерии оценки уровня знаний обучающегося на зачёте/экзамене должны подтвердить умения и навыки обучающегося, который должен:

Уметь:

- пользоваться оборудованием, инструментами и художественными принадлежностями;

Владеть:

- различными приемами выполнения графических работ, использовать графические техники и технологии при реализации творческого замысла;

Таблица №12

Семестр
зачет
Знать: - основы графического оформления объектов культурного наследия; **-** как грамотно рисовать с натуры, по памяти, по представлению все объекты реальной действительности различными графическими материалами; - как изображать окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка; - закономерности построения графического изображения; - технологическую последовательность ведения работы над рисунком; - содержание современных графических материалов и области их применения; - способы передачи в рисунке тоновой информации, выражающей пластику формы предмета.
Уметь: **-** грамотно рисовать с натуры, по памяти, по представлению все объекты реальной действительности различными графическими материалами; - изображать окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи; - исследовать основы реалистического письма; - пользоваться оборудованием, инструментами и художественными принадлежностями; - правильное композиционное расположение объектов в формате листа и между собой; - передача конструкции, пропорций и характера объектов или объекта; - применение разных графических приёмов в передаче различных фактур объектов.
Владеть: - техникой работы различными графическими материалами (карандаш, уголь, сангина, тушь, и т.д.) (карандаш, уголь, сангина, пастель, тушь, цветные карандаши и т.д.) - разнообразными техническими приемами и средствами в изображения.

Обучающийся допускается к зачету по дисциплине «Композиция» в случае выполнения им учебного плана по дисциплине. В случае наличия учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем и представленной в рабочей программе дисциплины. К зачету допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра не менее 40 баллов.

По результатам промежуточной аттестации обучающемуся:

‒ засчитывается трудоёмкость дисциплины в зачётных единицах.

Промежуточная аттестация обучающихся.

В конце семестра подводится итог сформированных компетенций, обучающихся по дисциплине. Кафедра оценивает успехи обучающихся, выполнивших все задания, согласно учебной программе и методическим требованиям (указаниям), при условии выполнения всех учебных задач, регламентированных программой для каждого задания. Уровень оценки зависит от степени выразительности, найденной обучающимся в ходе поиска художественного решения композиции, а также культуры подачи работы.

Минимальное количество работ по очной форме обучения:

- выполненных с учебных постановок– **2 работы** (рисунок).

-СРС: наброски, зарисовки (формат свободный, техника и материал - на выбор обучающегося), а также тематические задания (обязательны к выполнению)– **20 шт.,** копии – **1 шт.**

Минимальное количество работ по очно-заочной форме обучения:

- выполненных с учебных постановок– **2 работы** (рисунок).

-СРС: наброски, зарисовки (формат свободный, техника и материал - на выбор обучающегося), а также тематические задания (обязательны к выполнению)– **15 шт.,** копии – **1 шт.**

Обучающийся допускается к зачёту по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по дисциплине.

При сдаче зачёта по дисциплине используется 100 бальная система оценивания, которая соответствует пятибалльной шкале и оценивание знаний, умений навыков и (или) опыта деятельности осуществляется в соответствии с системой оценок.

Виды и формы отработки пропущенных занятий

1.Практическое занятие, пропущенное по неуважительной причине, отрабатывается следующим образом׃ обучающийся является на отработку к преподавателю, получает задание по теме пропущенного занятия, выполняет его с постановки в институте. И обязан предоставить результат проделанной работы не позднее следующего практического занятия. Материал проверяется и визируется преподавателем.

2. Практическое занятие, пропущенное по уважительной причине (подтверждается документально): обучающийся является на отработку к преподавателю, получает задание по теме пропущенного занятия, выполняет его с постановки в институте. И обязан предоставить результат проделанной работы не позднее следующего практического занятия. Материал проверяется и визируется преподавателем.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная литература:

1. Волков Н. Н. «Композиция в живописи», Москва, изд. «В. Шевчук», 2014 г., 368 с.
2. Ли Н. Г. «Основы учебного академического рисунка». М. Эксмо. 2005 г., учебное издание, Москва, 480 стр.
3. Одинцова Е. И. «Основы композиции», Набережные Челны, Структура композиции- учебное пособие для студ., 2014 г., 224 с.
4. Логвиненко Г. М. «Декоративная композиция», Изд. Центр «ВЛАДОС», Москва, 2012 г., 144 с.

б) дополнительная литература:

1. Беда Г.В. «Основы изобразительной грамоты». Рисунок, живопись, композиция. М., 1981.
2. В. А. Яблонский «Преподавание предметов «Рисунок» и «Основы композиции». Москва, изд. «Высшая школа», 1989 г.
3. Барщ А. «Рисунок в средней художественной школе» М. Издательство Академии Художеств СССР. 2 изд., дополн., 1963 г., 298 стр.
4. Аксенов Ю. Г., Закин Р. М. «Рисунок и живопись» т. II М. «Искусство»,1963 г. Издание 2-е
5. Смирнов Г., Соловьев А. «Начинающему художнику». «Художник РСФСР», 100 стр.
6. Журавлев В. В. «Юному художнику» Издательство Академии Художеств СССР 1963 г.
7. Ростовцев Н. Н. «История методов обучения рисованию» М. «Просвещение», 1981 г.,Москва, учебное издание, 192 стр..
8. Зайцев А. С. «Советы мастеров. Живопись и графика». Ленинград, «Художник РСФСР» 1973 г., 370 стр.
9. Сафарамьева Д. А., Угаров Б. С. «Учебный рисунок в Академии Художеств. изд. «Изобразительное искусство», 1990 г.
10. Беляев Т. Ф. «Упражнения по развитию пространственных представлений» Ленинград, 1962 г., Учпедгиз, 68 стр.
11. Волков Н. Н. «Композиция в живописи», Москва, изд. «В. Шевчук», 2014 г., 368 с.
12. Ли Н. Г. «Основы учебного академического рисунка». М. Эксмо. 2005 г., учебное издание, Москва, 480 стр.
13. Одинцова Е. И. «Основы композиции», Набережные Челны, Структура композиции- учебное пособие для студ., 2014 г., 224 с.
14. Логвиненко Г. М. «Декоративная композиция», Изд. Центр «ВЛАДОС», Москва, 2012 г., 144 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), электронных образовательных ресурсов, электронных библиотечных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

http://www.artlib.ru Библиотека изобразительных искусств - сервер для создания авторами, коллекционерами и музеями различных собраний произведений искусств. (живопись, графика, скульптура, архитектура, прикладное искусство, дизайн, церковное искусство, детский рисунок. Создан Фондом "Электронные художественные библиотеки" с целью содействия сохранению российского и мирового художественного и культурного наследия.

<http://www.art-helicon.ru/indexr.htm> коллекция произведений современных российских и советских художников

http://artdosug.ru ежедневно обновляемый Арт Блог - все самое интересное, яркое, забавное, полезное из мира живописи, искусства. Картины, художники, гении, творческие личности

<http://www.artbaltica.com/lessons1.php> Уроки живописи

http://www.museum-online.ru Художники Мира - виртуальный музей: Музей изобразительных искусств, биографии художников, галерея картин, произведения эпох возрождения, классицизма, импрессионизма, модернизма.

http://www.wm-painting.ru Wm-Painting – портал о живописи, картинах, стилях в дизайне интерьера и архитектуре, о странах мира их культурных современных и исторических традициях.

<http://www.wm-painting.ru/WorldGalleries> ссылки на Крупнейшие художественные галереи и музеи мира

http://www.paintingart.ru Искусство живописи - сайт о технологиях масляной живописи, стили и техники масляной живописи - холсты, краски, грунты, палитры. Уроки цвета и композиции в живописи.

<http://paintingart.ru/historypainting/paintingstyle.html> Стили живописи.

<http://mystectvo.com/smastera.html> Секреты масляной живописи старых мастеров

<http://mystectvo.com/index.html> Секреты изобразительного искусства.

<http://mystectvo.com/istoria.html> История развития изобразительного искусства

<http://mystectvo.com/akvarel/akvarel.html> :Живопись акварелью.

<http://rosdesign.com/design/graf_tehofdesign.htm> графические и живописные технологии

http://vsecveta.ru Восприятие цвета.Изучение цвета. Использование цвета. Основные принципы цветовой гармонии. Психология цвета.

<http://www.stellersgallery.com/Artists/AllArtists.asp>галерея Stellers.

<http://artgorizont.com> Галерея картин и информация о классиках и современниках украинского, русского и мирового искусства.

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Процесс обучения композиции проводится на основе глубокого изучения натуры, а также выполнения кратковременных зарисовок с натуры, по памяти, наблюдению и представлению.
 Обучающиеся должны изображать композицию, логически обосновывая построение формы в пространстве, размещение предметов на плоскости и пространстве. Грамотная передача тональных отношений.
 Обязательным условием овладением дисциплины «Композиция», является последовательность в работе над каждым заданием, начиная с зарисовки простейших геометрических форм, переходя затем к созданию сложных формальных композиционных работ с использования графического пятна, линии.

В ходе подготовки к практическим занятиям и выполнения самостоятельной работы обучающийся имеет доступ к аудиторным программным постановкам и использует периодическую, научно-профессиональную и искусствоведческую литературу.

Художественные материалы студенты приобретают самостоятельно.

Обучающийся должен знать особенности и специфику подготовки к различным видам занятий:

Таблица №13

Вид учебных занятий	**Организация деятельности обучающегося**
Практические занятия	Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. Работа с учётом замечания и практические правки преподавателя. Выполнение набросков, зарисовок, фор. эскизов. Последовательность в решении задач от простого к сложному как в общем процессе обучения, так и при выполнении отдельных заданий.
Индивидуальные задания по СРС	Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники. Самостоятельная работа обучающихся над завершением программных заданий по формальной композиции проходит в учебных мастерских факультета и обеспечивается натурой и примерами в соответствии с программой. Каждое программное задание предусматривает выполнение дополнительных заданий (наброски, зарисовки, композиционные задания, копии и т.д.), направленных на укрепление программных постановок и развитие композиционного мышления у обучающегося, могут выполняться в мастерских института либо дома, с обязательным мониторингом у преподавателя. Выполнение копий, набросков, зарисовок.
Подготовка зачету	При подготовке к зачету необходимо планомерно выполнять работу над учебными постановками, иметь в наличии выполненные домашние задания, регулярно контролируемые преподавателем и соответствующие рабочей программе. Изучать рекомендуемую литературу по данной дисциплине и др. Своевременно представлять работы к обходу

Обучающийся должен знать, что задания по композиции выполняются в следующейпоследовательности:- эскиз-набросок небольшого размера,

- компоновка изображения на листе бумаги,

- пластическая и конструктивная характеристика главных пластических масс,

-разработка деталей,

- подчинение их целому.

Самостоятельная работа может выполняться под руководством преподавателя ибез участия преподавателя

Таблица №14

Под руководством преподавателя	**Без участия преподавателя:**
- Обсуждение итогов выполненных заданий по программным постановкам; - Выбор дополнительных заданий, направленных на укрепление программных постановок, учитывая индивидуальные творческие возможности обучающихся; - Анализ, доработка или переработка выполненных заданий;	Выполнение самостоятельной работы для подготовка к практическим занятиям.

Методические указания по выполнения практических заданий.

Процесс обучения композиции проводится на основе глубокого изучения натуры, а также выполнения кратковременных зарисовок с натуры, по памяти, наблюдению и представлению.
 Обучающиеся должны изображать композицию, логически обосновывая построение формы в пространстве, размещение предметов на плоскости и пространстве. Грамотная передача тональных отношений.
 Обязательным условием овладением дисциплины «Композиция», является последовательность в работе над каждым заданием, начиная с зарисовки простейших геометрических форм, переходя затем к созданию сложных формальных композиционных работ с использования графического пятна, линии.

В ходе подготовки к практическим занятиям и выполнения самостоятельной работы обучающийся имеет доступ к аудиторным программным постановкам и использует периодическую, научно-профессиональную и искусствоведческую литературу.

Художественные материалы студенты приобретают самостоятельно.

В ходе изучения дисциплины «Композиция» обучающиеся должны овладеть следующими основными понятиями курса.

* Ассиметрия
* Гармония
* Динамика
* Интерпретация
* Контраст
* Композиция
* Композиционный центр
* Композиционная пауза
* Отношение (тоновые)
* Пропорции
* Плоскость
* Плановость
* Перспектива
* Равновесие
* Ритм
* Стиль
* Симметрия
* Силуэт
* Статика
* Условность
* Золотое сечение
* Форма
* Эскиз

Методические указания для преподавателей

На занятиях, в процессе обучения, преподаватель объясняет обучающимся законы формирования графического изображения; законы изображения

и выразительные средства рисунка; методики работы над графической композицией на основе заданий формальной композиции.

Даёт расшифровку базовых понятий и специфических терминов, применяемых в композиции. Формирует представление о различных техниках, технологиях и графических приемов. Осуществляет знакомство с различными графическими материалами, техникой, технологией и оборудованием.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

программное обеспечение: не предусмотрено

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Факультет имеет в своем распоряжении мастерские,оборудованные для проведения контрольной аттестации в форме просмотра и организации выставок студентов и преподавателей. Факультет обладает всем спектром необходимого оборудования для реализации учебного процесса. Мастерские имеют необходимый арсенал средств, для ведения практических занятий на достаточно высоком уровне, осуществления контроля знаний студентов посредством просмотров.

Методический фонд содержит наглядные методические пособия, репродукции работ мастеров, образцы учебных работ.

Натюрмортный фонд состоит из отдельных предметов быта для составления натюрмортов, гипсовые учебные пособия.

Экзаменационные билеты:

Экзаменационный билет № 1

Композиция – это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением и во многом определяющее его восприятие. Композиция – важнейший, организующий элемент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его компоненты друг другу и целому.

В круге (D=80 мм) построить формальную композицию, на нюансе с акцентом и подакцентами.

____

Экзаменационный билет № 2

Виды и типы композиции.

Это **фронтальные «плоскостные» композиции**, а также композиции, имеющие рельеф. Композиции на «плоскости» представлены произведениями, выполненными в различных техниках и материалах. Можно назвать произведения живописи и графики, выполненные в традиционных техниках. Фронтальная композиция широко используется в произведениях декоративно-прикладного характера, где фактура материала часто придает рельефность композиции (текстиль – гобелен, стекло – витраж и т. д.).

Объемная композиция - произведения искусства, имеющие три измерения **(длину, ширину и высоту),** то есть параметры, характеризующие объем вообще и решающие художественные задачи. Это скульптура, мелкая пластика, малые архитектурные формы, произведения декоративно-прикладного характера, различные утилитарные объемы, будь то посуда, мебель, средства транспорта, одежда – в общем, все то, что включает в себя дизайн.

Глубинно-пространственная - она воздействует на зрителя не только сочетанием плоскостей, объемов, но и паузами между ними, то есть пространством. Влияние пространства неоспоримо сильнее, чем плоскости или объема. Здесь говорится не о значимости или художественной ценности, а именно о степени возможного воздействия, у пространства оно больше, так как зритель принадлежит ему и пространство буквально обволакивает его.

В квадрате (80 мм) построить формальную композицию, на нюансе с использованием приема «сгущение к центру».

____

Экзаменационный билет № 3

Основные законы композиции.

Создавая произведение искусства, то есть **гармонию,** необходимо выполнить два ее непременных условия: **первое – равновесие, второе – единство и соподчинение**. Таковы основные законы композиции.

Композиционное равновесие - это такое состояние композиции, при котором все ее элементы сбалансированы между собой. Однако не стоит путать это понятие с простым равенством величин. Равновесие зависит от расположения основных масс композиции, от организации композиционного центра, от пластического и ритмического построения композиции, от ее пропорциональных членений, от цветовых, тональных и фактурных отношений отдельных частей между собой и целым и т. д. Таким образом, можно сделать вывод, что ни одно из средств и законов композиции в отдельности не создадут гармоничное произведение, так как все взаимозависимо или уравновешено.

Первый разговор о гармонии в композиции, о ее основном и непременном условии – равновесии – привел нас к логическому выводу о том, что **в композиции все взаимозависимо: и количество элементов, и их конфигурация, и их соотношение с композиционной плоскостью и между собой, и их цветовое, тоновое и фактурное решение, и т. д.** Поэтому, добиваясь выполнения одного закона гармонии, необходимо выполнить условия **второго закона – единства и соподчинения.** И наоборот: создавая единство, цельность произведения, вы тем самым решаете задачу его равновесия. Только выполнив два этих условия, вы можете сказать, что создали гармоничную композицию.

В квадрате (80 мм) построить формальную контрастную композицию с использованием приема «сгущение к центру».

____

Экзаменационный билет № 4

Средства композиции. Принципы композиции: формообразование.

Основные принципы композиционно-художественного формообразования: рациональность, тектоничность, структурность, гибкость и комбинаторика.

Под рациональностью в композиции понимается логическая обоснованность, целесообразность формы. Соблюдение данного принципа в композиционно-художественной работе над формой связывается с выполнением двух главных условий. Первое условие — это установление прямой, самой тесной связи формы с ее функциональным содержанием. Такое содержание обуславливает выполнение формой самого широкого круга предъявляемых к ней функциональных требований.Принцип рациональности в композиции соблюдается при учете объективных закономерностей ее функционального и художественного построения. Такое двуединое построение выявляется только на основе самого широкого и глубокого системного анализа дизайн-формы. Оно и является вершиной рационального формообразования.

Тектоничность*-* принцип формообразования вытекает из понятия «тектоника», означающего в композиционном плане художественно осмысленную конструкцию, выраженную в определенной пластической форме. В своей основе этот принцип означает соответствие формы конструкции. При таком соответствии конструкция становится композиционно-пластическим средством формообразования. Такой принцип предполагает четкое выражение в форме конструктивного характера как несущих (внутренних, каркасных), так и несомых (внешних, навесных) элементов. Композиционная задача заключается в наиболее четком и ярком раскрытии пластических свойств каждого из этих элементов.

Структурность

Понятие структурав теории композиции рассматривается прежде всего как внутреннее строение художественной формы. Цель структурного формообразования — нахождение гармоничной связи между элементами, составляющими форму.

Такая связь выражается в соподчиненности элементов композиции. В соответствии с ней принцип структурности означает соподчиненность или четкость, ясность, слаженность внутреннего строения формы. При отсутствии соподчиненности форма выглядит монотонной, аморфной, вялой или, наоборот, пестрой, распадающейся на части. В этом случае элементы либо вообще не выделяются в композиции, образуя однообразную массу, либо имеют исключительно самостоятельное композиционное значение, нарушающее целостность формы.

Гибкость

В композиционном значении гибкость часто приравнивается к динамичности, которая выражается в чисто зрительном или механическом движении формы.Зрительно воспринимаемая динамика достигается разными композиционными приемами. Ее может дополнять физическое изменение формы в пространстве и времени за счет перегруппировки элементов, их добавления, убавления, сдвига, вращения и пр.

Комбинаторика

Весьма распространенный прием — **комбинаторика элементов**. Это особый вид гибкого формообразования, суть которого — изменение формы на основе разного сочетания одних и тех же элементов. При таком сочетании образуются новые комбинации элементов и соответственно новые формы. Одна из характерных черт комбинаторики — открытость в плане свободного развития формы в пространстве.

Органичность

Органичность — этот принцип определяет собой построения композиции с учетом закономерностей формообразования, проявляющихся в природе. Природа всегда являлась для человека не только источником вдохновения, но и образцом для подражания. Важно подчеркнуть, что речь здесь идет не о механическом подражании природным формам, а об их творческом осмыслении с целью органичного преобразования в дизайн-формах.

В круге (D=80 мм) построить формальную статичную композицию.

____

Экзаменационный билет № 5

Симметрия в композиции. Виды симметрии.

Симметрия, как композиционный прием — это четкий порядок в расположении, сочетании элементов, частей соответствующей тектонической структуры произведений декоративно-прикладного искусства. Принцип симметрии, которым народный мастер и профессиональный художник руководствуется в творчестве, встречается в природе (например, кристаллы, листочки, цветы, бабочки, птицы, тело человека и др.). Симметрия вносит в произведения декоративно-прикладного искусства порядок, законченность, целостность, ассоциируется с волевой организацией формы и декора.

Вертикальная, горизонтальная, диагональная симметрия имеет ось, соединяющая повторяющиеся части и становится центром напряжения.

Симметричная композиция воспринимается легко, как бы сразу, независимо от сложности ее построения.

Уравновесить симметричную композицию гораздо легче, чем асимметричную, и достигается это более простыми средствами, так как симметрия уже создает предпосылки для композиционного равновесия. Известно **пять типов симметрии –зеркальная, центричная, угловая, циклически-вращающаяся, трансляция или перенос.**

Центричная симметрия, активно привлекает внимание к центру. **В угловой** в отличии от центричной создается движение. Движение к центру – центростремительное, движение от центра – центробежное. Такой композиционный прием широко применялся и сейчас применяется в декоративно-прикладном искусстве: при росписи керамических блюд, платков, в решении плафонов, плоскости пола в интерьере и т. д.
[**Зеркальная симметрия**.](http://telarian.ru/?r=schemas.ornament&id=372) Фигуры или изображения размещены в одной плоскости, делятся линией на равные части, аналогично отражению в зеркале. Этим типом симметрии обладает большинство объектов растительного и животного мира, а также человек.

Прием зеркального отражения можно применять при создании розеток. В этом случае вначале необходимо получить пару зеркально отраженных секторов, а затем вращать их вокруг центра

.

Трансляция или перенос— второй тип симметрии. Поступательный перенос фигуры параллельно самой себе называется трансляцией. Ось, вдоль которой происходит перенос фигуры, называется осью переносов. Наименьший перенос есть период трансляции или раппорт.

Если ось переносов одна, то это линейно-раппортный орнамент. Простейший прием создания орнаментального ряда - копирование фигурки и ее сдвиг по горизонтали.

Если осей переноса две — орнамент сетчатый. При создании многорядных орнаментов производят сдвиг искомого ряда вертикально вверх или вниз.

Чередование горизонтальных и вертикальных сдвигов, выполненных в определенном ритме, создает основу для извилистой линии, объединяющей элементы орнамента. Возникающие промежутки могут быть при этом заполнены иными элементами орнамента:

Такие узоры присутствуют в тех орнаментах, которые как бы можно продолжить до бесконечности. Например: обои, паркетный пол.

Циклически-вращающийся— тип симметрии применяется для объемных тел вращения. Симметричная фигура равномерно перемещается по оси, перпендикулярной к центру основания крутится вокруг нее, оставаясь в пределах кривой. Примеры этой симметрии можно найти в природе (цветы ириса, розы, шишки, морские звезды) но больше всего   их среди созданных человеком предметов (посуда и другие изделия, изготовленные техникой гончарства).

В круге (D=80 мм) построить формальную динамичную свободную композицию.

Экзаменационный билет № 6

Асимметрия в композиции.

Асимметрия — отсутствие какой-либо симметрии. Асимметрия выражает **неупорядоченность, незавершенность**. Построение асимметричной формы можно понять только приняв структуру в целом, а симметричную композицию и по фрагменту   (раппорту). Для ковра с зеркальной двухосной симметрии достаточно одной четвертой части, чтобы определить его общий вид.

В полосе (60 мм * 20 мм) построить формальную свободную композицию геометрического орнамента.

Экзаменационный билет № 7

Комбинаторика.

Весьма распространенный прием — **комбинаторика элементов**. Это особый вид гибкого формообразования, суть которого — изменение формы на основе разного сочетания одних и тех же элементов. При таком сочетании образуются новые комбинации элементов и соответственно новые формы. Одна из характерных черт комбинаторики — открытость в плане свободного развития формы в пространстве.

Накопившийся опыт разработки комбинаторных структур позволил выдвинуть ряд условий, при которых они легче и лучше компонуются.

Это:

* *Простота элементов, составляющих гибкую структуру,*
* *Композиционная незавершенность, открытость форм, т. е. их обращение вовне, а не внутрь, к центру формы,*
* *Сохранение инвариантной масштабности, отвечающей изменению структуры,*
* *Независимость внешней формы от конструктивной основы,*
* *Кратность размеров по всем координатам или та же модульность,*
* *Наличие унифицированных узлов соединений.*

В квадрате (80 мм)построить формальную асимметричную композицию.

Экзаменационный билет № 8

Стилизация в искусстве

Стилизация в искусстве – это процесс придания творческому произведению черт другого стиля. В изобразительном искусстве при помощи данного приема предметы либо фигуры обретают упрощенные формы.

Стилизация – это своего рода имитация, декорация.

Этот прием бывает двух видов:

* **внешняя поверхностная стилизация;**
* **декоративная.**

Первый вид построен на подражании готовым образцам, имитации манеры какого-либо автора, жанра, течения. Как пример можно привести создание современных мотивов с хохломской росписью.

[1.2.](http://fb.ru/article/159597/stilizatsiya---eto-chto-takoe-stilizatsiya-v-iskusstve" \l "image555984)

Второй видподразумевает обязательную связь элементов создаваемого произведения с пространственной средой. Здесь декоративные формы преобладают над реалистической передачей образов и действительности. Стилизация формы может быть настолько переполнена нереалистическими деталями, что превращается в абстрактную. Она, в свою очередь, подразделяется на такие виды: имеющие натуральный образец и вымышленные.

Какие черты придает стилизация

Лучшими стилистами называют детей. Они способны упростить любой сложный рисунок. Человека они с легкостью нарисуют при помощи «палок» и «огуречика». В графике при помощи этого метода убирают излишние подробности, выявляя только суть формы и характер.

Стилизация – это процесс декорирования, который можно использовать на заранее подготовленную зарисовку объекта, либо выполнять зарисовку сразу в определенной манере. При этом произведение, в котором использованы ее приемы, обретет такие черты:

* **обобщенность;**
* **геометричность;**
* **символичность;**
* **эксцентричность;**
* **красочность;**
* **чувственность;**
* **простоту формы*.***

Этим методом пользуются дизайнеры для создания лаконичных логотипов.

С чего начать

Основная цель стилизации – это ***преобразование реалистичного преображения в выразительный и эмоциональный объект****. Это происходит путем отражения сути. Для отображения такого объекта необходимо сконцентрироваться на самом главном в нем. Также художник должен проанализировать характер создания его формы, убрать все лишние детали и не применять* [*средства художественной выразительности.*](http://fb.ru/article/52461/stileobrazuyuschie-sredstva-hudojestvennoy-vyirazitelnosti) *Используется при этом только линия и пятно. Для того чтобы не копировать натуру, художники должны включать* [*ассоциативное мышление*](http://fb.ru/article/41931/assotsiativnoe-myishlenie) *и достать из памяти сохранившиеся впечатления. Стилизация – это путь к*[*декоративной живописи,*](http://fb.ru/article/61193/dekorativnaya-jivopis---kratkiy-ekskurs-v-istoriyu) *авангарду, абстракционизму.*

Преобразование растений и цветов

Стилизация растений возникла при изготовлении различных украшений, производстве предметов художественной промышленности. Изображения растений и цветов имитируют под художественное их отображение, используемое в орнаментах различных стран. Обобщая форму, художники передавали общие очертания цветка или растения, его листика. Стилизация цветов, например, получается с использованием геометрических фигур: прямоугольника, треугольника, круга, пятиугольника. При помощи разных графических средств художники передают индивидуальные черты цветка или даже всего растения. Они могут быть также узнаваемы, но получают новый декоративный образ. Такие зарисовки широко используются в декорировании посуды, домашней утвари, ювелирными мастерами.

Орнамент

Передача цвета в стилизации

Цвет – это важное средство данного приема. Трансформированное изображение любого жанра должно при помощи цвета создавать необходимое впечатление и выражать замысел автора. Для декоративной стилизации характерны нечеткие цветовые отношения, цвет используется локально и контрастно. Он способен сильно подчеркнуть желаемый эффект. При этом допускается даже стилизация человека в несвойственных для него цветах. Это касается всех изображаемых объектов.

В полосе (60 мм * 20 мм) построить формальную свободную композицию растительного орнамента.

Экзаменационный билет № 9

Стилизация в композиции.

Декоративная композиция – это композиция, имеющая высокую степень выразительности и модифицированные, стилизованные или же абстрактные элементы, которые придавая ей декоративный вид, усиливают её чувственное восприятие.

Основные общие черты, возникающие в процессе стилизации у объектов и элементов декоративной композиции, - **это простота форм, их обобщённость и символичность, эксцентричность, геометричность, красочность, чувственность.**

Принципы и методы стилизации в декоративной композиции

Чтобы яснее и более чувственно отобразить сущность стилизуемого объекта, от него отделяется и из него убирается всё ненужное, лишнее и второстепенное. Например, для изображения объектов живой и неживой природы (деревьев, растений, цветов и плодов, представителей животного мира, речных и морских берегов, гор, холмов и т. д.) используются самые характерные и наиболее яркие их особенности, и при этом, как правило, характерные особенности изображаемого объекта в самой различной степени преувеличиваются, а иногда – искажаются с целью создания абстракции. Для таких художественных преувеличений природные формы (например, формы листьев) близкие к геометрическим окончательно превращают в геометрические, любые вытянутые формы вытягивают ещё больше, а округлённые – округляют или же сжимают.

Результатом творческой стилизации является изображение объекта с обобщёнными признаками, придающими изображении символичность.

В квадрате (60 мм * 60 мм) построить формальную свободную композицию сетчатого геометрического орнамента.

Экзаменационный билет № 10

Трансформация в искусстве и в композиции.

В основе всех видов и методов стилизации природных объектов лежит единый изобразительный принцип - художественная трансформацияреальных природных объектов с помощью самых различных изобразительных средств и изобразительных приёмов. Чаще всего такая трансформация производится с помощью изменения и упрощения формы реальных объектов флоры и фауны, укрупнения или уменьшения характерных частей этих объектов, изменения количества характерных деталей объектов в большую или меньшую сторону, изменения природного цвета объектов. Довольно часто стилизованное изображение предполагает объединение нескольких разных частей, каждая из которых скопирована с какого-либо объекта природы или объекта окружающей жизни и творчески видоизменена. Например, цветок конкретного растения изображается не с целью точной передачи оригинала, а создаётся формализованным, с использованием отдельных деталей, присущих цветкам и других растений с одновременным «отбрасыванием» второстепенных деталей, присущих цветку этого конкретного растения. Или, например, лист клёна изображается таким образом, что его форма приобретает геометрическую форму шестиугольника.

В квадрате (80 мм) построить формальную симметричную композицию.

Экзаменационный билет № 11

Орнамент. Виды и типы орнаментов. В переводе с латинского - это узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов, предназначенный для украшения каких-либо изделий или архитектурного объекта.

В зависимости от характера мотивов различают следующие **виды орнаментов:**

- геометрический - состоит из точек, линий и геометрических фигур.

- растительный - составляется из стилизованных листьев, цветов, плодов, веток и т.д.

-зооморфный - включает стилизованные изображения реальных или фантастических животных

-**антропоморфный** - в качестве мотивов использует мужские и женские стилизованные фигуры или отдельные части тела человека

- комбинированный.

Все орнаменты представляют собой чередование повторяющихся частей. **Минимальная площадь повторяющегося рисунка называется раппортом**. Повторение раппорта по горизонтали и вертикали образует **раппортную сетку.**

Мотив — это часть орнамента, главный его элемент. Мотив может быть простым, состоящим из одного элемента, или сложным, состоящим из множества элементов, пластически связанных в единое целое. Раппорт орнамента включает в себя мотив (или группу мотивов) и расстояние до соседнего мотива (группы).

По характеру чередования раппортов все орнаментальные композиции подразделяются следующим образом:

1. **Ленточный орнамент** — раппорт многократно повторяется, развиваясь в одном направлении.

При построении в основу композиции закладываются различные виды симметрии: зеркальная симметрия, по вертикали, горизонтали или диагонали. И различные принципы ритмического построения элементов – повтор, чередование, в том числе по цвету и тону.

Примеры:

Центрический орнамент— основан на центрально-осевой симметрии, когда раппорт вращается вокруг центральной оси. Мотивы в таком орнаменте размещаются от центральной точки по лучам, заполняя всю поверхность, ограниченную окружностью, и при вращении полностью совмещаются. Наиболее характерный пример центрического орнамента — розетка, представляющая собой мотив распустившегося цветка.

Примеры:

3. **Сетчатый орнамент**— повторяющийся раппорт заполняет всю декорируемую поверхность, развиваясь в двух направлениях — по горизонтали и по вертикали. Ячейка такой раппортной сетки может иметь разнообразную форму — в виде квадрата, прямоугольника, правильного треугольника (равностороннего), ромба, параллелограмма, правильного пяти- и шестиугольника и т. д. Этот вид орнамента часто используется в архитектуре при орнаментации полов, стен, потолков, а также в костюме при оформлении текстильных изделий — практически все рисунки ткани представляют собой сетчатые орнаменты.

Примеры:

Построение геометрического орнамента.

Описание этапов выполнения работы.

1.Рассмотрим один из вариантов построения квадратного геометрического орнамента. Начертим квадрат 4 на 4 клетки. Сначала он будет строиться как центрический орнамент. Т.е. рапорт будет поворачиваться от центра квадрата. А потом сделаем из него ленточный и сетчатый.

2. Начертим вспомогательные диагональные линии и ромбы.

3. Соединяем углы большого квадрата с углами маленького ромба. У нас появляется интересный узор. Обратим внимание, что рапортом в данном случае одна восьмая квадрата. Эта часть поворачивается на 45 градусов вокруг центра.

4. Выбираем, какая форма – более сложная или простая нам нравится. Стираем лишние линии построения.

5. Из одной заготовки можно сделать много разнообразных орнаментов по форме и цвету.

6. Выбираем один из вариантов.

7. Теперь этот квадрат будет рапортом нашего ленточного орнамента. Можем поворачивать его на 90 градусов. Украшаем орнамент дополнительными элементами.

8. Составляем из нашего орнаментального квадрата сетчатый орнамент. Можем использовать дополнительный элемент и немного чередовать цвета.

В квадрате (80 мм) построить формальную асимметричную композицию с одним акцентом.

Экзаменационный билет № 12

Статичная композиция. Статичные композиции в основном используются для передачи покоя, гармонии. Чтобы подчеркнуть красоту предметов. Может быть для передачи торжественности. Спокойной домашней обстановки. Предметы для статичной композиции выбираются близкие по форме, по массе, по фактуре. Характерна мягкость в тональном решении. Цветовое решение строиться на нюансах – сближенные цвете: сложные, земляные, коричневые.

Шар, куб -достаточно спокойные и уравновешенные формы, воплощение статичности. Мотив будет статичным, если его можно будет плоскостью симметрии разделить на равные части, одна часть является зеркальным отражением другой. Аналогично будет и с двумя плоскостями симметрии.

Сложный статический ритм

____

Экзаменационный билет № 13

Динамичная композиция. Динамичное равновесие.

Конус-динамичная форма, его острый конец задает направление движения.
Динамичная композиция, соответственно, строиться может по обратному. Это состояние композиции, при котором сбалансированные между собой элементы производят впечатление ее **движения и внутренней динамики.**Нужно стремиться к устойчивому зрительному равновесию всех компонентов композиции в различных ее направлениях- вверх и вниз, вправо и влево, по диагонали.

В квадрате (80 мм) построить формальную композицию с доминантой, как с главным акцентом.

Экзаменационный билет № 14

Контраст в композиции.

Контраст - резкое различие элементов композиции - мощное средство усиления выразительности. Это сочетание противоположных характеристик, противопоставление высокого и низкого, линий и пятен, темного и светлого. Контраст выделяет часть изображения, расставляет акценты, выражает энергию и силу произведения

Контрасты являются законом композиции, представляющим собой специфическое проявление всеобщего закона диалектики — закона единства и борьбы противоположностей; Контрасты создают выразительность произведения искусства и поэтому выступают воздействующей силой композиции.
 Существенную роль в композиции играют контрасты величин (больших и малых) и контрасты в построении сюжета (контрасты положений, психологические контрасты).

В круге (D=80 мм) построить формальную свободную композицию c орнаментом «розетка».

Экзаменационный билет № 15

Нюанс и тождество – средства композиции.

Три средства гармонизации – контраст, нюанс, тождество.

Контраст- резкое различие элементов композиции - мощное средство усиления выразительности. Это сочетание противоположных характеристик, противопоставление высокого и низкого, линий и пятен, темного и светлого. Контраст выделяет часть изображения, расставляет акценты, выражает энергию и силу произведения

Нюанс - противоположность контраста. Очень слабая [цветовая разница](http://expert-polygraphy.com/o-primenenii-tsveta-v-dizajne-poligrafii/) между элементами. Часто нюанс применяют в сочетании с повторением. Например, линии или фигуры могут дублироваться на других частях композиции, но не такие контрастные, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Повторение (тождество)- повторение элементов. Возможно видоизмененных, но легко узнаваемых. Повторяющиеся элементы дизайна придают композиции целостность и единый стиль оформления.

____

Экзаменационный билет № 16

Акцент, доминанта и подакценты в композиции.

**Акцент, он же композиционный центр

Акцент** - главная часть композиции, то, что мы замечаем в первую очередь.

Доминанта является визуальным центром композиции, именно она первая притягивает взгляд, и только затем человек начинает рассматривать остальные предметы. Домината может быть цветовая или масштабная. И в том и в другом случае доминирующий предмет «подчиняет» себе остальные. Доминанта должна быть связана с прочими элементами композиции.

____

Экзаменационный билет № 17

Масштаб, пропорции и виды пропорций.

Масштаб и масштабнос**ть**

Пропорции неразрывно связаны с масштабом. Понятия масштаба и масштабности используют, если нужно дать **характеристику соразмерности целого или отдельных его частей.** Объекты предметной среды, созданной человеком, должны быть масштабны по отношению к нему, т.е. их масса должна соотноситься с массой человеческого тела. Так, например, масштабность предметов мебели, бытовой техники, машин определяется удобством пользования ими.

Масштаб — это относительная характеристика величины предмета, это отношение размера изображения на картине, эскизе, чертеже к его действительному размеру в натуре.

Масштабность *—* **соразмерность формы и ее элементов по отношению к человеку, окружающему пространству и другим формам.** Каждый предмет имеет свой масштаб, однако далеко не всегда можно говорить о его масштабности, соразмерности по отношению к человеку. Масштабность является качественной характеристикой, особенно в объемных и объемно-пространственных композициях. Как средство композиции ее следует использовать достаточно свободно, руководствуясь соображениями художественной выразительности.

Древние греки, изучая пропорции, установили опытным путем, что определенные отношения частей друг к другу (1:2, 2:3, 3:5, 3:4), например, одного элемента стены к другому, обладают наивысшей привлекательностью. Они также определили, что в отношениях частей и целого нечетные числа приятнее четных. Классические представления о пропорциональности имеют универсальный характер, они применимы к определению числа и размеров картин на поверхности стен или распределению мебели в комнате.

Масштаб является переходным звеном между архитектурными элементами и размером человеческого тела. Чтобы обстановка обитаемого пространства была функциональной и соотносилась с его обитателями, она должна быть масштабной. К примеру, обширное помещение с высоким потолком, колоннами 60 см в диаметре и дверями трехметровой высоты будет восприниматься как крупное. Чтобы сохранить его эстетическую привлекательность, дизайнеру следует выбирать крупные элементы меблировки и отделки.

Пропорции соотношение величин между собой.

Пропорции в математике, называется равенство между двумя отношениями четырех величин A:B = C:D,
в искусстве - пропорция размерные соотношения элементов формы.
 Пропорции можно разделить на две группы.
- простые (основанные на рациональных числах) – простые пропорциональные отношения выражаются простыми числами. К ним относятся так называемый египетский треугольник с гармоничным соотношением сторон 3:4:5
- сложные (основаны на иррациональных числах, производных геометрических построений)

Золото́есече́ние:
(золотая пропорция, деление в крайнем и среднем отношении, гармоническое деление, число Фидия — деление непрерывной величины на части в таком отношении, при котором меньшая часть так относится к большей, как большая ко всей величине.
Например, деление отрезка АС на две части таким образом, что большая его часть АВ относится к меньшей ВС так, как весь отрезок АС относится к АВ (т. е. |АВ| / |ВС| = |АС| / |АВ|). Эту пропорцию принято обозначать греческой буквой ϕ (встречается также обозначение τ). Принято считать, что объекты, содержащие в себе «золотое сечение», воспринимаются людьми как наиболее гармоничные.

Экзаменационный билет № 18

Ритм, виды ритмов, построение орнаментов на основе ритмов.

Ритм - чередование соизмеримых элементов какого-либо целого, совершающееся с закономерной последовательностью и частотой.

Ритмические повторы могут быть **равномерными, убывающими или нарастающими.** В соответствии с этим повторяемость элементов может быть **статическая (метрическая) и динамическая (подвижная, развивающаяся).**

Статический ритмический ряд (или метрический ритм) *—* это простое проявление ритма с повторением в композиции одинаковых форм при равных интервалах между ними. Метрическое чередование элементов придает композиции устойчивость и уравновешенность.

Ритм и метр

Ритм это чередование [**элементов**](http://kfk.comdiz.ru/app-02.html#id30), их повторение с одинаковыми или разными интервалами по горизонтали или вертикали.

Повторяющиеся формы могут менять **высоту, толщину, тон и**[**цвет**](http://kfk.comdiz.ru/app-02.html#id35), подобно тому, как в музыке на фоне повторяющихся ударов звуки меняют свою громкость, тональность и высоту с определенной регулярностью. Ритм создает мелодию.

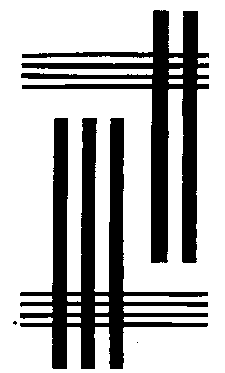
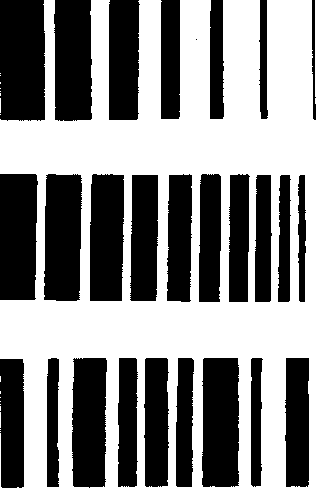
Нарисуйте марш военного оркестра, ритм спортсменов бегущих 100 метров, фигуры танцующие фламенко из абстрактных и геометрических фигур. Стаю чаек, косяк рыб, каменные джунгли или березовый лес.

Каллиграфически напишите свое имя, прокричите его линией. Покажите ритм морского прибоя или шторма. А может просто высыпав на стол спички и передвигая их по листу, почувствуете ритм африканских тамтамов и пляски дикарей, от которых исходит первозданная сила.

Ритм и есть способ выражения энергии движения и воплощения динамического напряжения.

Динамический ритмический ряд *—* это сложное проявление ритма при изменяющихся с определенной математической закономерностью размерах элементов и интервалах между ними). В отличие от метрического ритма, строящегося по принципу одинаковости, динамический ряд строится по принципу разнообразия, он характеризуется более сложными, неравномерными пропорциональными изменениями. В динамическом ряду возможны следующие изменения: изменение величины чередующихся элементов при сохранении интервалов между ними; сохранение величин чередующихся ***элементов при изменении интервалов между ними;*изменение и величин элементов, и интервалов между ними.**

По способу организации элементов ритм может приобретать различные направления: **вертикальное, горизонтальное, диагональное, радиально-лучевое и т.д.**

**

Примеры метрического ритма Динамические ритм

Экзаменационный билет № 20

Ассоциативная композиция. Символ.

Ассоциация *–* психологическая связь представлений о различных предметах и явлениях, выработанных жизненным опытом. Фактически каждый предмет вызывает какую-либо ассоциацию, каждая форма выражает определенный характер (эскимос – снег, север; ночное небо – бесконечность; пантера - изящество и коварство). Очень простая ассоциация у слова “карнавал”. Это яркие краски, динамика, огненные вспышки, контрасты.

Си́мвол *—* это [знак](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA), [изображение](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) какого-нибудь [предмета](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82) или [животного](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5) для обозначения качества [объекта](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82); [условный знак](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA) каких-либо понятий, идей, явлений.

В квадрате (80 мм) построить формальную композицию с двумя композиционными центрами.

Экзаменационный билет № 21

Абстрактная и формальная композиция.

Формальная композиция *-* это композиция, построенная на сочетании абстрактных элементов (точка, линия, пятно, цвет) и лишенная предметного содержания.
В формальной композиции важны принципы и законы её построения и не важен сюжет. Формальная, или абстрактная, композиция демонстрирует законы, по которым строится визуальное произведение и позволяет проследить логику его построения.

Основные средства формальной композиции включают в себя формат картинной плоскости (прямоугольник, квадрат, круг,), композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, тон, цвет, статику и динамику, открытость и замкнутость, целостность. Средствами художественной выразительности композиции является все, что необходимо для её создания, в том числе её правила и приемы.

В квадрате (80 мм) построить формальную композицию без композиционных центров.

Экзаменационный билет № 22

Задачи и алгоритм художественного проектирования.

Проектирование -это процесс моделирования конструкции или технологического процесса, позволяющий провести некую техническую идею до модели. Результатом этого процесса является проект, который представляет из себя, как правило, графическую часть (чертежи, схемы) и пояснительную записку (описание назначения изделия, функции, технические характеристики и т.д.).

Алгоритм проектирования *-* совокупность предписаний, необходимых для выполнения проектирования. Алгоритм проектирования может быть общим (для определенного класса объектов) и специальным (для одного объекта). Под выполнением проектирования понимается нахождение результата проектирования.

В равностороннем треугольнике (80 мм) построить закрытую формальную композицию.

Экзаменационный билет № 23

Виды художественно-композиционной организации композиции.

Симметричная композиция: самая устойчивая, статичная и законченная (замкнутая). Чем больше используется симметричных элементов, тем более эти свойства выражены. Кроме этого, симметричная композиция подчеркивает искусственность, она холодна и мало эмоциональна. **Круговая композиция**– один из вариантов симметричной композиции, но, в отличии от линейной, имеет более сложное построение, помогающее избежать явной тождественности или даже тавтологии. **Асимметрия – напротив, эмоционально чрезвычайно активна.** Она динамична, но не устойчива. Причем динамичность и неустойчивость так же прямо пропорциональны количеству асимметричных элементов и степени их асимметрии. Кроме того композиция может быть как **открытой,** так и **закрытой,плоскостной** или **глубинной, линейной или нелинейной, вертикальной, горизонтальной или диагональной.** *В равностороннем треугольнике (80 мм) построить открытую формальную свободную композицию.* *____* *Экзаменационный билет № 24* **Гармония. Гармоничная композиция.** **«Гармония*»*****- соразмерность, созвучие, связь.** Средства гармонизации – **контраст, нюанс и тождество, композиционное равновесие.** **контраст**– это максимальное изменение качеств изобразительных средств*,* **нюанс** *–* минимальное, то**тождество** *–* повторение этих качеств. **Композиционное равновесие** *-* это такое состояние композиции, при котором все ее элементы сбалансированы между собой. Однако не стоит путать это понятие с простым равенством величин. Равновесие зависит от расположения **основных масс композиции, от организации композиционного центра, от пластического и ритмического построения композиции, от ее пропорциональных членений, от цветовых, тональных и фактурных отношений отдельных частей между собой и целым и т. д.**Таким образом, можно сделать вывод, что ни одно из средств и законов композиции в отдельности не создадут **гармоничное произведение*,***так как все взаимозависимо или уравновешено. *В равностороннем треугольнике (80 мм) построить закрытую формальную свободную композицию с акцентом и 2 подакцентами.*

Экзаменационный билет № 25

Элементы композиции. Свойства элементов композиции. *Смотреть характеристику геометрических форм, статичных, динамичных, «клякс» ит.д.*

В равностороннем треугольнике (80 мм) построить открытую формальную свободную композицию с доминантой, акцентом и одним подакцентом.

Экзаменационный билет № 26

Основы построения композиции. Композиционный центр. Оси построения композиции.

Организация гармоничной композиции из некоторого количества элементов, требует единства.

Это должно выражаться в единстве пластического решения, образного и смыслового раскрытия темы, в единстве формообразования, колористического и фактурного *решения.* **Единства**можно добитьсяпутем **соподчинения.**Соподчинение происходит в основном между центром и прочими элементами. Композиционный центр является выразителем художественного образа и несет смысловую нагрузку. Существует и такой принцип композиционного построения, когда центром может оказаться «пауза». При организации композиционного центра следует учитывать законы визуального восприятия плоскости. Как правило, он располагается в активной, центральной ее части. Смещение относительно геометрического центра придает порой произведению большую внутреннюю напряженность и пластическую выразительность в раскрытии художественного образа и темы. Центр в основном несет смысловую нагрузку, выражает художественный образ произведения, воздействуя на зрителя психологическии вызывая у него тем самым поток ассоциаций, развивая воображение, заставляя сопереживать.

В равностороннем треугольнике (80 мм) построить закрытую формальную свободную композицию с акцентом и доминантой.

Экзаменационный билет № 27

Виды орнаментов по характеру изобразительной формы. Построение орнаментов.

Существуют четыре вида орнаментов:
Геометрический орнамент. Геометрический орнамент состоит из точек, прямых, ломаных, кривых линий и геометрических фигур — треугольники, квадраты, прямоугольники, круги, эллипсы, а также сложные формы, полученные из комбинаций простых фигур. Один из основных путей создания геометрического орнамента — это постепенное упрощение и схематизация (стилизация) мотивов, которые изначально имели изобразительный характер.

Растительный орнамент*.*Растительный орнамент составляется из стилизованных листьев, цветов, плодов, веток и т.д.

Зооморфный орнамент. Зооморфный орнамент включает стилизованные изображения реальных или фантастических животных.

Антропоморфный орнамент.Антропоморфный орнамент в качестве мотивов использует мужские и женские стилизованные фигуры или отдельные части тела человека.

Типы:

***Орнамент в полосе с линейным вертикальным или горизонтальным чередованием мотива (ленточный)*.** Сюда относятся фризы, каймы, обрамления, бордюры и т.п.

Замкнутый орнамент. Он компонуется в прямоугольнике, квадрате или круге (розетты). Мотив в нем либо не имеет повтора, либо повторяется с поворотом на плоскости (так называемая поворотная симметрия).

Художественные орнаментальные средства: ритмичность поворотов, разномасштабность, плоскостности изображения, колористические решения форм в орнаменте.

Как происходит перевоплощение природных форм в орнаментальные мотивы? Вначале выполняется зарисовка с натуры, максимально верно передающая сходство и подробности (этап "фотографирования"). Смысл перевоплощения — переход от зарисовки к условной форме. Это второй этап — трансформации, стилизации мотива. Таким образом, стилизация в орнаменте является искусством перевоплощения. Из одной зарисовки можно извлечь различные орнаментальные решения. Способ формирования орнамента и выбор орнаментальных форм, как правило, согласуется с возможностями изобразительного средства.

В равностороннем треугольнике (80 мм) построить статичную асимметричную формальную свободную композицию с одним акцентом.

.

Экзаменационный билет № 28

Художественный образ – это выражение творцом своего «Я», своего ощущения, личностного видения предмета, явления, окружающего мира. Существуют определенные художественные средства выражения, используемые для создания произведений. Это форма, цвет, фактура и т. д. Одним из основных изобразительных средств выражения художественного образа является форма. Точка, линия, пятно – все это элементы организации плоскостной композиции. В зависимости от конфигурации линия и пятно воздействуют на зрителя. Этот процесс происходит на ассоциативном и интуитивном уровнях, а также на уровне памяти. Существует и чисто физическое восприятие формы человеком. Рядом с огромным, активным пятном на стене мы начинаем ощущать дискомфорт.

В равностороннем треугольнике (80 мм) построить динамичную формальную свободную композицию с 1 акцентом и 3 подакцентами.

Экзаменационный билет № 29

Дизайн. Виды дизайна.

Дизайн -это художественное проектирование и конструирование эстетических свойств окружающего нас предметного мира.

Промышленный дизайн - это конструирование станков, транспортных средств, бытовых приборов, посуды, мебели и многого другого.

Графический дизайн - это промышленная графика, различные оформительские, изобразительные и шрифтовые работы.

Процесс создания знаковых изображений в графическом дизайне может быть одним из примеров стилизации формы.

Отличительные особенности знака - обобщённость и условность в изображении предметных форм.

Книжный дизайн - это новые, разнообразные конструкции книги.

Дизайнер занимается оформлением книги: определяет размеры (формат) книги, особенности шрифта, размещение набора (текста), фотографий и другого иллюстративного материала (карты, планы, схемы и т.д.).

Большую роль играет разработка внешнего облика книги (переплет и обложка), форзаца и различных элементов оформления внутри книги (титульный лист, иллюстрации).

Визаж (искусство макияжа) - участвует в создании прекрасного облика человека. Визажист - дизайнер и архитектор лица. Понятие "макияж" имеет два значения: в одном случае подразумевают косметические препараты, служащие рабочим материалом для визажиста, а в другом - искусство оформления лица (дневной, вечерний, фантазийный, карнавальный и др.)

Дизайн одежды - моделирование и конструирование одежды. Продумывая форму и крой, цветовое решение, подбирая материалы для современной одежды, дизайнер создает неповторимый и запоминающийся образ.

Мода - это отражение нашего мировоззрения, образа жизни, культурного уровня, социальных условий и других слагаемых жизни общества.

Фитодизайн - составление отдельных объемных или плоских композиций из живых или засушенных цветов и растений, а так же целостное оформление интерьеров предметами флоры. Правильно подобранные и размещенные с хорошим вкусом растения создают психологический комфорт помещения и улучшает его микроклимат.

Ландшафтный дизайн - дизайн среды. Ландшафтный дизайнер занимается озеленением и благоустройством территорий, учитывая взаимосвязь зелёных насаждений и архитектурных построек.

В квадрате (80 мм) построить формальную свободную композицию, общее решение – нюанс, с акцентом и 3 подакцентами.

Экзаменационный билет № 30

Макетирование. Виды макетирования.

Макетирование применяется с целью презентации всевозможных изделий. Только при помощи трехмерного макетирования каждый человек может ощутить конструкционные особенности проекта, а также его будущее художественное оформление.

Виды макетов Выделяют два вида макетов:**черновые и чистовые.**В зависимости от выполняемых функций макеты разделяют ***на поисковые и демонстрационные.*** С помощью черновых макетов определяют и отрабатывают в деталях проектное решение. Они относятся к профессиональным средствам работы художника-конструктора. Изготовляют их обычно из мягких материалов (пластилин, пенопласт) без тщательной отделки, отсюда и название — черновые. Такие макеты предназначены для совместной работы художника-конструктора и специалистов, участвующих в создании изделия. Их называют еще рабочими или поисковыми. Поисковые макеты обладают различной степенью законченности и допускают возможность разнообразных переделок как в деталях, так и в целом. Достоинства и недостатки замысла в макетном поиске выявляются быстро, так как художник-конструктор мысленно достраивает частично исполненную форму до той степени законченности, которая позволяет представить возможные качества создаваемого изделия. Незавершенность поисковых макетов, приблизительность отраженных в них идей и решений делает их функции чисто творческими. Поисковым методом определяют художественно-конструкторское решение как изделия в целом, так и отдельных его фрагментов. Поисковые макеты самые простые по технологии и материалам изготавливаются со значительным уменьшением в интересах оперативности работы. После поискового макета переходят к чистовому, который выполняют в более надежном и прочном материале (пенопласт, гипс), поскольку каждая проектная задача лучше всего решается в определенном виде макетного материала. **Чистовые макеты***.* С помощью чистовых макетов найденное ранее решение закрепляют в таких макетных материалах: оргстекло, стеклопластик, полистирол, гипс и реальных материалах. Они позволяют довольно точно передать признаки изделий промышленного изготовления и обеспечивают их сохранение на протяжении длительного времени. По чистовым макетам специалисты оценивают результаты проектирования с производственной, экономической и потребительской точек зрения. Эти макеты называют также демонстрационными. Демонстрационные макеты отображают проектное решение с некоторой степенью законченности. Они, как правило, не подлежат переделкам, хранятся как эталоны, фиксируя момент, после которого проектирование либо пошло в новом направлении, либо завершилось. *В квадрате (80 мм) построить формальную свободную композицию, общее решение – контраст с 1 акцентом.*