

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Факультет художественной культуры
Кафедра декоративно-прикладного искусства

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Минко Г.Ф. Г.Ф.Шауро
19 / 18 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета
Пагоцкая Е.В. Е.В.Пагоцкая
19 / 12 2022 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

для специальности 6-05-0213-02 Декоративно-прикладное искусство:
Реставрация изделий, Народные ремесла и этнодизайн

Составитель:
Л.О.Малахова
доцент кафедры
декоративно-прикладного искусства

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета факультета
Протокол № 5 от 19.12. 2022г.

Минск, 2022

Малахова Лидия Олеговна, доцент кафедры народного декоративно-прикладного искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Рецензенты:

Лазука Б.А., загадчык аддзела старажытнабеларускай культуры Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт.

Пладунова Т.А., дацент кафедры народна-песенай творчасці і фальклора БДУКІ

Рассмотрен и рекомендован к утверждению:

*Кафедрой декоративно-прикладного искусства
(протокол от 24.11.2022 №4);*

*Советом факультета художественной культуры
(протокол от 19.12.2022 №5).*

Содержание

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА..	4
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	8
2.1 Учебное пособие.....	11
2.1 Конспект лекций.....	13
3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	29
3.1.Тематика лабораторных занятий.....	29
4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.....	34
4.1 Задания для контролируемой самостоятельной работы студентов.....	34
4.2 Методика проведения учебной работы.....	38
4.3 Тэматычны план самастойных заняткаў па кампазіцыі.....	43
4.4 Патрабаванні да праглядаў (бягучых, заліковых, экзаменацыйных).....	45
4.5 Крытэрыі адзнакі вынікаў вучебнай дзейнасці.....	46
5 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.....	47
5.1 Учебная программа.....	47
5.1.1.Авторская программа.....	48
5.1.2.Учебно-методическая карта.....	51
5.2 Основная литература.....	53
5.3 Дополнительная литература.....	57

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Знания, которые студенты приобретают на занятиях по основным темам лекционного и практического курса формальной композиции, являются исходной базой для профессионального понимания законов, принципов, методов и средств художественно-композиционного формообразования систем, как существенной составляющей профессиональной грамоты и творческого мышления. Эта теоретические знания дают будущему художнику возможность определять художественную и эстетическую ценность произведений композиционного творчества, понимать механизмы воздействия таких произведений на эмоционально-чувственную сферу восприятия человека.

Главной задачей является возможность превращать теоретическое знание в метод, понимать с помощью знания, ибо понимание означает процесс мысленного постижения сущности многообразных явлений действительности и отображения и выражения ее в форме соответствующих средств. Если систему таких специальных понятий должна давать теория формальной композиции, то понимание требует усвоения специальных методов мыслительной и художественной деятельности. Все это и определяет специфику требований предъявляемых к построению теоретического и практического курсов формальной композиции, а также определяет необходимость использования особых методических форм организации процесса их взаимосвязи с целью достижения единства знания и понимания и преобразования теории формальной композиции в метод профессионального творчества. Наиболее методически разработанными и традиционно осваиваемыми в учебном процессе оказались средства гармонизации, связанные с понятиями симметрии, уравновешенности, метра, ритма, пропорций, масштаба, контраста, динамики и т.д.

В процессе обучения студенты должны производить отбор научного знания и художественного опыта в области материальной и духовной культуры, осмысление, обобщение и передача опыта новому поколению профессиональных художников. В задачу входит и разработка наиболее эффективных методов превращения ее в систему профессионального мировоззрения. Процесс должен охватывать все этапы перехода от накопления эмпирического опыта и его обобщения в форме стройной системы теоретических понятий и представлений о сущности и механизмах композиционного творчества. Все законы, категории, методы и средства их формально-композиционной организации. Ведущую роль в обеспечении синтеза всех составляющих должна выполнять методика практической работы по курсу формальной композиции как основной профилирующей дисциплины. Таким образом, одной из важнейших задач практического курса

формальной композиции стало формирование способности сознательно осуществлять синтез образного и логического как существенной характеристики психологии творческого мышления и практического действия. Эта задача может быть успешно решена, если на каждом шагу соблюдать требование системности, целостности и комплексности развития всех составляющих профессионального образования художника.

Заданиями по композиции, педагог должен делать основной методический акцент на разрешении противоречия, которое заключается в незнании, неумении, неспособности. Поэтому каждое задание должно быть ориентировано на активизацию работы студентов в направлении познания себя и на сознательный контроль своих мыслей, чувств, представлений и действий. Студенты с самого начала должны быть поставлены перед очевидным фактом их профессиональной несостоятельности и недостаточности, малоэффективности имеющихся у них разрозненных, фрагментарных и неспециализированных знаний и представлений, устоявшихся шаблонов обыденного сознания и непрофицированных художественных навыков. Они должны убедиться на собственном опыте, что без определенной системы в арсенале их знаний, навыков и умений, без четкой методической программы и целевых установок они не в состоянии будут решать поставленные учебно-методические задачи.

В связи с этим педагогически правомерно ставить перед студентами следующие задачи: способность в ясной логической форме построить в соответствии с поставленными задачами содержание будущего композиционного произведения; представить конечный результат работы в яркой художественной форме; определить состав необходимых изобразительно-художественных средств для реализации композиционного замысла; реально воплотить содержание задуманного произведения в целостной художественно-образной форме.

Методика проведения учебной работы над заданиями должна предусматривать следующие основные этапы:

1. Объяснение теоретического материала по теме задания, установление связей с предыдущими темами и параллельными дисциплинами, выяснение роли, места и значения данной темы для формирования способностей, навыков и умений для профессионального творчества.
2. Постановка методической цели, формулировка конкретной учебной задачи, содержания предстоящей работы, а также определение условий, требований, ограничений и критерии оценки конечного результата.

3. Коллективное или индивидуальное проведение анализа наиболее существенных вопросов, связанных с содержанием прорабатываемой темы, и определение направлений, методов, средств решения поставленных задач.
4. Краткое описание материалов анализа, включающее содержание предполагаемого решения, основные художественно-образные и композиционно-выразительные средства практического воплощения творческого замысла.
5. Эскизная проработка предлагаемого решения, его обсуждение и утверждение педагогом.
6. Окончательная доработка и чистовое исполнение.
7. Просмотр выполненных работ, их обсуждение и обоснование выставленной оценки.

Сравнение материалов отчета и выполненного задания позволяет также выявить степень понимания студентом сути поставленной задачи, его образное представление о конечном результате работы и умение воплотить данное представление в конкретную художественно-выразительную форму. Единство этих составляющих и определяет успех в постижении профессиональной грамоты и развитие творческих способностей студента.

Кроме того нужно учесть, что работа над заданиями по композиции не является самоцелью, ограниченной лишь рамками художественного развития студентов. Помимо решения сугубо художественно-композиционных задач, они должны приобретать практический опыт.

Поэтому педагогу следует всячески стимулировать развитие у студентов основных навыков профессиональной работы:

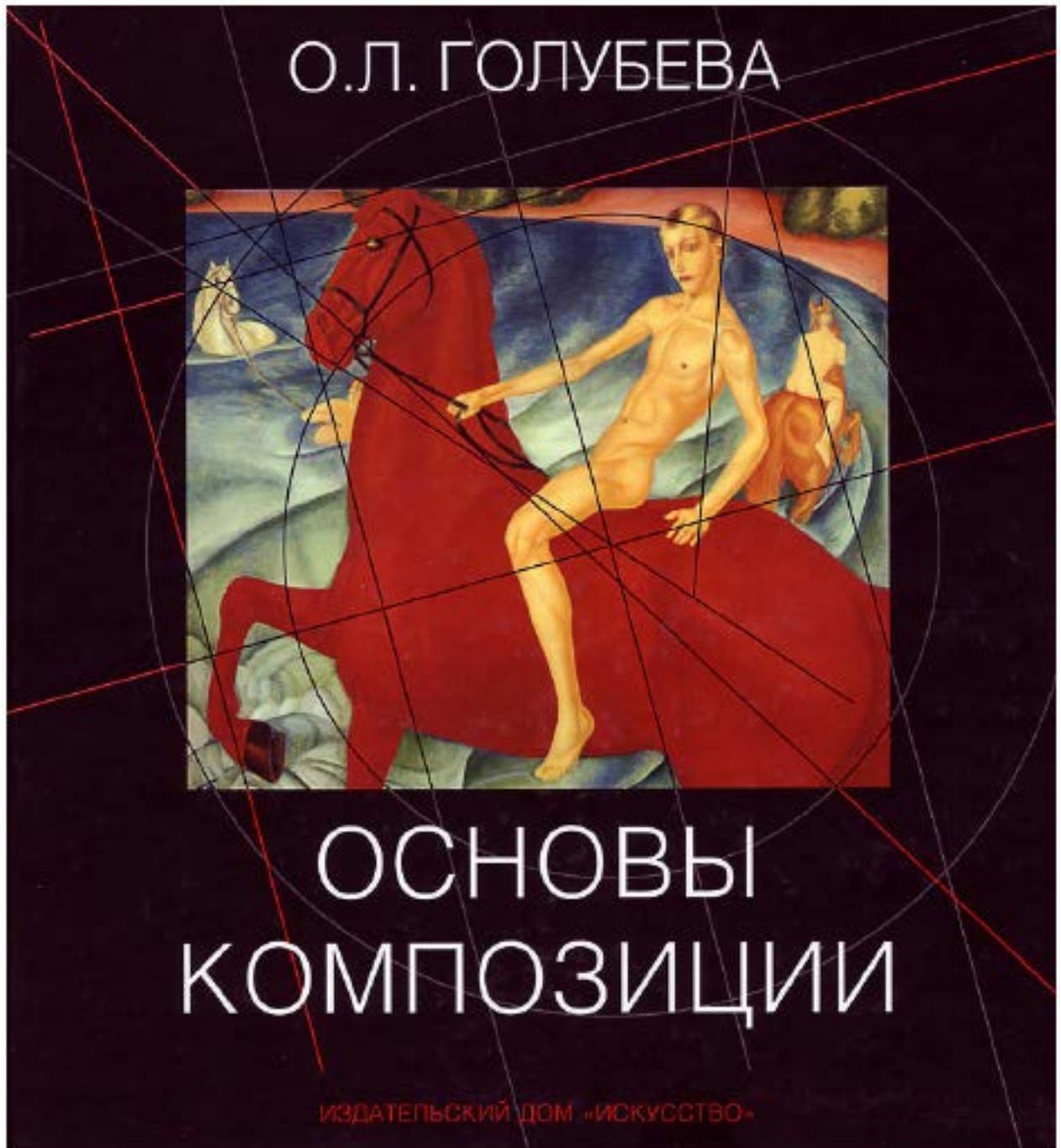
- сознательное применение методов системного анализа и синтеза;
- выполнение в процессе работы комплекса различных требований;
- аналитическое определение объективных свойств, признаков, качеств различных объектов, явлений, процессов, состояний и поиск их адекватного решения;
- соотносить свою работу со средой и условиями зрительного восприятия;
- давать оценку полученным результатам в соответствии с заданными критериями;
- творчески изменять свое мироощущение в зависимости от специфики решаемой художественно-композиционной задачи.

При оценке студенческих работ педагогу следует ориентироваться на следующие критерии:

- 1.Формально-образное выражение в композиции содержательной сущности прорабатываемой темы.
- 2.Соответствие вида композиционной организации характеру решаемой задачи.
- 3.Стилистическое единство композиционных элементов.
- 4.Соблюдение количественной меры для решения поставленной задачи.
- 5.Оригинальность композиционного решения и целостность его внутренней структуры.
- 6.Тщательная проработка и высокая культура графического исполнения композиционного задания.
- 7.Методическая последовательность работы над заданием.
- 8.Полнота объема выполненной работы.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Учебные пособия

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Г.М. Логвиненко

ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ

ВЛАДОС

Высшее образование

К. Дагдиян

ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Учебное пособие

Рекомендовано УМО по специальностям
педагогического образования в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности
050602.65 (030800) – «Изобразительное искусство»

*Издание второе, переработанное
и дополненное*

Филиал НОУ ВПО «СФГА»
в г. Уфе
БИБЛИОТЕКА

Ростов-на-Дону
«Феникс»
2010

О.В. Чернович

КОМПОЗИЦИЯ

творческий практикум

DESIGN

2.2. Конспект лекций

Композиционное мастерство – основа творческого профессионализма художника, дизайнера в любом виде искусства. Курс “основы композиции” является тем связующим звеном, которое обеспечивает взаимосвязь художественно-проектных дисциплин специальности. Органичная взаимосвязь дисциплин, таких как история искусств, проектирование, рисунок, живопись, колористика, компьютерная графика, эстетика и пр. может быть достигнута, если в перечисленные дисциплины определенным образом вводить элементы связующего курса “основы композиции”. Роль и значение данного раздела обусловлены тем, что он служит первой ступенью в том огромном объеме информации, которой должен овладеть студент-дизайнер.

Выполнение практических упражнений, предусмотренных в данном пособии, дает возможность закрепить теоретические знания учебного материала, изложенного на лекциях. Следует отметить, что основной целью пособия является выработка у учащихся сознательного, профессионально грамотного подхода к композиции, навыков эстетического мышления и анализа, способности делать логически обоснованные выводы и оценки в композиционной работе.

Опыт преподавания дисциплины, отзывы студентов показывают, что в ряду дисциплин, с которыми они сталкиваются уже с самого начала обучения, данный курс является наиболее фундаментальным. Знакомство с содержанием дисциплины должно способствовать не только расширению представлений об основных принципах и закономерностях композиционного мастерства, но прежде всего должно побудить студента к самостоятельному и постоянному овладению знаниями как залогу успешной учебы и дальнейшей деятельности.

Изучение данного раздела курса позволяет не только усвоить зависимость эмоциональной оценки формы от ее объективных свойств и этим закономерностей, организующих элементы этой формы в единую устойчивую систему, но и овладеть умением управлять очень важным формообразующим фактором.

Тема “Определение зависимости эмоциональной оценки массы формы от ее объективных свойств: размеров и геометрической характеристики”.

“Сравнение форм, эмоционально равных и не равных по массе” – знакомит студентов с наиболее важными объективными свойствами формы, показывает, что применение различных сочетаний этих свойств значительно изменяет эмоциональную выразительность формы. В качестве наиболее важных объективных свойств формы в данном случае рассматриваются размеры и геометрическая характеристика.

Размеры – объективное свойство формы, которое оценивается человеком одновременно по абсолютным и относительным критериям. И в том, и в другом случаях в основе оценки лежит сравнение: при абсолютной оценке – сравнение размеров формы с общепринятыми единицами измерения; при относительной – с величинами различного значения. При абсолютной оценке размеров одномерные формы измеряются длинами; двухмерные – площадями; трехмерные – объемами. Относительная оценка размеров формы возникает в процессе восприятия благодаря его целостности и соотносительности. При сопоставлении одних форм с другими возможно: сопоставление форм одного вида (тел с телами, а пространственных форм с пространственными); сопоставление форм противоположных видов (тел с пространством вокруг или внутри них). Неотъемлемым относительным критерием оценки размеров в процессе восприятия является также сравнение формы с размерами человеческого тела.

Если форма представляет собой не пространство, а тело, ее размеры определяют другую эмоциональную оценку восприятия – *массу*. Под массой формы, в отличие от понятия, принятого в физике, принимается эмоциональная оценка тяжести формы, которая прямо пропорциональна количеству материала и его плотности. Масса, как и оценка размеров, зависит от геометрической характеристики, светлоты, цвета, фактуры и других свойств формы. Оценка массы одномерных, двухмерных и трехмерных форм зависит от корректирующего влияния всех объективных свойств формы вообще и от их геометрической характеристики в частности.

Геометрическая характеристика выражается соотношением основных параметров формы. Геометрическими параметрами формы являются размеры по всем направлениям ее развития. Геометрическая характеристика, являясь одним из основных свойств формы, определяет ее характер (шар, куб, конус, параллелепипед, плоскость, линия).

Геометрическая характеристика оказывает огромное влияние на оценку массы. Среди форм с различной геометрической характеристикой (при идентичности всех прочих свойств формы) те из них, у которых соотношение параметров тождественное или нюансно неравное, оцениваются как формы с

максимальной массой, а масса формы с контрастно неравными параметрами – как минимальная /

Сравнение форм, эмоционально не равных по массе

Тема “Определение зависимости эмоциональной оценки массы формы от ее объективных свойств: размеров и геометрической характеристики”.

“Сравнение форм, эмоционально не равных по массе” – показывает, каким образом членение формы может корректировать эмоциональную оценку ее массы. При равной площади плоских форм (то есть при равных абсолютных размерах) за счет достижения различной геометрической характеристики можно добиться контрастно различной эмоциональной оценки их массы.

Главной задачей является постепенное преобразование массы формы (за 4 этапа) в более легкую при сохранении стилевого единства членений

В качестве наиболее важных объективных свойств формы в данном случае рассматриваются размеры и геометрическая характеристика (п. 1.2.3)

Членение формы на элементы статические и динамические

В данном разделе предлагается выполнить упражнение на тему

“Определение зависимости эмоциональной оценки статичности или динамичности формы от ее расчлененности на элементы, составляющие единое целое”.

“Членение формы на элементы статические и динамические” – помогает понять, каким образом членение корректирует выразительность формы. Оно может подчеркивать или нивелировать геометрическую характеристику формы, корректируя оценку ее статичности или динамичности, усиливая или ослабляя оценку массы. Членение может придавать ей легкость, стройность или, наоборот, массивность, монументальность.

Статичность формы – это эмоциональная оценка неизменяемости массы или пространства внутри границ формы по всем направлениям ее развития.

Динамичность формы – это эмоциональная оценка изменения, точнее, нарастания массы или пространства внутри границ формы, преобладающих в каком-либо направлении развития формы.

Оценки статичности и динамичности формы, подверженные корректирующему влиянию всех других объективных свойств формы, кроме размеров, особенно сильно меняются при членении формы на элементы.

Расчлененность формы – это ее объективное свойство, заключающееся в том, что она как целое состоит из элементов. Для оценки расчлененности важны: объективные свойства члененной формы как целого, объективные свойства каждого из элементов формы, система соотношений элементов с целым и между собой по всем объективным свойствам. Таким образом, в основе оценки расчлененности формы лежит сопоставление объективных свойств целого и его элементов, а также самих элементов между собой по всем свойствам.

Членение формы на два элемента. *При членении формы на два тождественных элемента* она теряет свою целостность, так как элементы слишком велики по отношению к целому и потому слишком самостоятельны; форма распадается на два равноправных элемента. В зависимости от выбранного приема членения масса формы может распределиться по элементам таким образом, что они приадут форме статичность или динамичность.

Если два элемента, из которых состоит форма, *нюансно неравны* (рис. 6 а, б) и оба слишком крупны по отношению к целому, то каждый из них еще сохраняет самостоятельность, что снижает целостность формы. Но в отличие от членения на два тождественных элемента здесь уже появляются тенденции соподчинения меньшего элемента большему и динамика формы от неравного распределения массы в ее элементах.

При членении формы на два контрастно неравных элемента она вновь приобретает целостность благодаря ярко выраженному соподчинению меньшего элемента большему. Членение формы на контрастно неравные элементы сообщает форме динамичность развития массы от меньшего элемента к большему (рис. 6 в).

Членение формы на три элемента. *При тождестве трех элементов* форме сообщается статичность или динамичность, в зависимости от геометрической характеристики этих элементов. Так как масса этих элементов одинакова, то ни один из них не может считаться главным. Но в данном случае форма более целостна, чем при членении на два тождественных элемента (рис. 7 а, б). Неравенство взаимного расположения элементов в целом является основой единства формы, где ведущим служит элемент средний, осевой. Единство формы тем сильнее, чем значительнее средний элемент, а при тождественном членении все элементы одинаковы. Однако чтобы оценить целостность трехэлементной формы, следует сравнить ее с двухэлементной формой. Ось двухэлементной формы ничем не поддерживается, а в трехэлементной на оси симметрии расположен элемент, тождественный двум другим, а не граница между элементами. Ось симметрии, не поддержанную в

композиции элементом, значительным по содержанию, называют *слепой осью*

При нюансном неравенстве трех элементов форма приобретает тенденцию к динамичности за счет возникающей динамики нарастания массы элементов от меньших к большим Членение формы на два тождественных элемента. Элементы очень крупны по отношению к целому, слишком самостоятельны, форма по сути распадается на 2 равноправных элемента:

- а) эмоциональная оценка геометрической характеристики элемента – динамичность по вертикали – не совпадает с эмоциональной оценкой геометрической характеристики целого;
- б) динамичность исходной формы совпадает с динамичностью элемента членения. Членение усилило динамичность формы;
- в) после членения элементов формы конкретно обозначилось направление динамичности масс в прямо противоположных направлениях – это разрушает форму: она распадается на 2 элемента;
- г) членение может внести в форму как статичность, так и динамичность в зависимости от соотношения элементов, получившихся при членении по массе, а также от их геометрической характеристики. Так, из двух квадратов, расчлененных на вертикальные и горизонтальные элементы, левый кажется шире, а правый – выше квадрата

Членение формы на два нюансно и контрастно неравных элемента:

- а, б) тенденция динамики формы обуславливает конкретную ее направленность (от меньшей массы к большей, в пространственной форме от меньшего пространства к большему);
- в) членение формы на два контрастно неравных элемента сообщает ей ярко выраженную динамичность, нарастание массы от меньшего элемента к большему. Элемент больший явно доминирует, что обеспечивает единство элементов в целом и целостность формы

Членение формы на три тождественных элемента

Такое членение может внести в форму как статичность, так и динамичность. Форма, расчлененная на три элемента (а, б), по сравнению с формой,

расчлененной на два элемента (в, г), – более целостна, так как на главной оси симметрии появляется элемент, хоть и тождественный с другими, но все же это уже элемент, а не ничто (граница между элементами)

Членение формы на три нюансно и контрастно неравных элемента:

а, б) членение формы на три нюансно неравных элемента обеспечивает тенденцию динамичности от меньшего элемента к большему по массе, вносит конкретное направление динамичности массы внутри элемента;

в) нюансное преобладание массы второстепенных элементов в форме понижает значимость доминанты в целом, так как динамика массы нарастает не к осевому главному элементу, а, наоборот, от него, что разрушает целостность формы;

г) нюансное преобладание осевого элемента по массе усиливает его роль как главного элемента, обеспечивает нарастание массы от второстепенного к главному, чем усиливает целостность члененной формы;

д) контрастное преобладание по массе главного элемента повышает значимость доминанты в целом, усиливает ее эмоциональную выразительность, повышает целостность члененной формы, динамику элементов – от второстепенного к доминанте;

е) осевой элемент контрастно подавлен по массе, соподчинен большим. Динамика роста элементов – от осевого к периферийным. Целостность формы разрушается;

ж, з) доминирует контрастно преобладающий элемент. Динамика элементов от меньших к большему последовательна, форма целостна. Даже нюансное преобладание величины осевого элемента усиливает его роль доминанты и обеспечивает целостность члененной формы. И наоборот, нюансное уменьшение массы осевого элемента ослабляет его значение в форме и усиливает значение второстепенных элементов, в связи с чем целостность формы снижается

При контрастном неравенстве элементов членение придает форме динамичность (от меньших элементов к большему). Если масса осевого элемента больше, доминанта ярко выражена, что обеспечивает целостность члененной формы (рис. 8 д). Когда же элемент, занимающий осевое положение меньше, чем элементы, ему соподчиненные, его значение как доминанты заметно ослабляется (рис. 8 е). По масштабности доминанта здесь оказывается менее значительной, чем соподчиненные ей элементы, динамика увеличения массы направлена от доминанты к второстепенным элементам

формы, что ослабляет, а иногда и разрушает целостность формы. Последовательное нарастание массы в сторону доминирующего элемента как в симметричной, так и в асимметричной форме усиливает ее целостность

Членение формы на четыре и пять элементов меняет оценку ее статичности, динамичности, целостности аналогично членению соответственно на два и три элемента.

Членение формы на число элементов (7 ± 2). **Тождественные элементы придают форме статичность или динамичность. Она воспринимается как целостная**

При нюансном неравенстве элементов членение сообщает форме слабо выраженную динамичность. Форма также целостная

При контрастном неравенстве элементов членение придает форме ярко выраженную динамичность за счет быстрого изменения массы элементов от меньшего к большему. Членения такого рода могут разрушить или утвердить целостность формы. При равновеликости размеров каждой из половин члененной формы в сопоставлении с целой формой они выглядят качественно различными. Первая, благодаря простоте и нерасчлененности, кажется полностью самостоятельной, чем и разрушает целостность всей формы. В другом же случае наибольший элемент выделяется как доминанта настолько ярко, что подчиняет себе не только каждый из меньших элементов, но и всю их группу в целом, благодаря чему форма воспринимается как целостная

При увеличении количества элементов более (7 ± 2) число элементов улавливается уже плохо, но характер их еще прочитывается. При закономерном членении на число элементов более (7 ± 2) мы получаем ряд (систему) элементов, закономерность которого основана на периодичности повторения или изменения однозначных свойств формы

Членение формы на число элементов 7 ± 2 :

а, б) при тождестве элементов по всем объективным свойствам членения они могут сообщить форме как статичность(а), так и динамичность (б). Целостность формы больше, чем при количестве элементов до пяти;

в, г) при нюансно неравных элементах членения вносят в форму динамичность, слабо нарастающую от меньшего элемента к большему;

д, е) форма распадается на два как бы равных по размерам, но качественно разных элемента, из которых первый – объективно целая форма, а второй – форма, члененная на элементы;

ж, з) явно выражено преобладание доминирующего элемента 1 над группой элементов 2, что обеспечивает целостность формы

Членение формы на число элементов немногим более 7 ± 2 :

а) ряд при периодичности повторения элементов – метрический;

б) ряд при периодичности изменения элементов – ритмический;

в, г) ряд повторения элементов – метрический;

д, е) при членении формы на число элементов, при котором мы перестаем воспринимать число элементов и их отношения по объективным свойствам формы, элемент ряда превращается в элемент фактуры сначала крупной (д), затем мелкой (е);

ж) дальнейшее увеличение числа членений приводит к измельчению элементов фактуры и к тому, что в нашем восприятии она оценивается как тон поверхности формы

Дальнейшее увеличение числа элементов, полученных в результате членения формы, ведет к потере возможности оценки характера и качества элементов, так как они превращаются в элементы фактуры (рис. 10 д, е, ж).

Тема “Пропорции и отношения”.

“Организация плоскости с помощью подобных элементов” – знакомит учащихся с еще одним очень важным средством организации элементов формы в целостную структуру – пропорционированием.

Если ритмическое построение устанавливает порядок расположения элементов композиции, то пропорциональное – их соразмерность, то есть гармоническую связь на основе соотношения величин формы и ее частей.

Отношения – наиболее простой вид соразмерности. Они определяют связь между двумя основными величинами формы, например, длиной и высотой прямоугольника, состоящего из двух квадратов – отношения его сторон будет выражено формулой 1:2. Отношения сторон квадрата будут выражаться формулой 1:1 и т.д. Такие отношения выражаются целыми числами и называются кратными, так как меньшая величина повторяется в большей целое число раз.

Меньшая величина, служащая для измерения большей, называется модулем (от лат.*modulus* – мера). Отсюда модуляция (лат. *modulatio* – соразмерность, стройность) – построение форм на основе взятого за единицу модуля.

Пропорции – есть равенство двух и более отношений. В пропорциях проявляется стройность формы как системы соразмерных элементов. Это стройность сложных композиций, оцениваемых зрителем как пропорционально связанные по своей структуре.

В истории искусства широко применялись кратные, или рациональные, отношения и пропорции величин. Так, многие архитектурные сооружения древности, памятники архитектуры классицизма в плане и фасадах представляют собой формы в один, два или три квадрата. Эстетика зрительного восприятия основывается на том, что глаз человека ищет наиболее простые, ясные отношения. В этом смысле кратные, или рациональные, отношения – наилучшие. Они легко просчитываются и потому вызывают ощущение ясности, спокойствия, удовлетворения от того, что мы почти сразу же, без затруднений находим лежащую в их основе закономерность. Но существуют и более сложные отношения, также используемые в искусстве, которые не могут быть выражены целыми числами, а только бесконечной дробью. Такие отношения называются иррациональными. К ним относятся отношения диагонали квадрата к его стороне, высоты равностороннего треугольника к половине его основания, стороны “двусмежного квадрата” к его диагонали (рис. 11), а также “золотая пропорция”. В формуле “золотой пропорции” связываются в единое целое не только две какие-либо величины, но и каждая из этих величин с целым. Например, меньшая часть какой-либо формы (B) относится к большей (A) так же, как целое (A+B) к большему (A), то есть $B: A = (A+B): A$.

Построение иррациональных отношений:

- а) отношение диагонали квадрата к его стороне;
- б) отношение высоты равностороннего треугольника к половине его основания;
- в) отношение стороны “двусмежного квадрата” к его диагонали

Золотое сечение выражают обычно числом 1,618 или обратным ему числом 0,618.

Именно такая пропорция обеспечивает наибольшую зрительную цельность и, следовательно, представляет собой оптимальную геометрическую основу любой композиции

Способы построения “золотого сечения”:

- а) звездчатый десятиугольник позволяет получить гармоничный ряд “золотого сечения”;
- б) геометрический способ построения “золотого сечения”. Деление отрезка в крайнем и среднем отношениях;
- в) каждый последующий элемент “золотого ряда” получают суммированием двух соседних элементов или вычитанием из большего элемента меньшего;
- г) закономерности роста в природе часто напоминают отношения “золотого сечения”

К “золоту” приближаются отношения двух смежных чисел так называемого ряда Фибоначчи – 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т.д., в котором каждое последующее число, начиная с 3-го, равно сумме двух предыдущих. Отношение между смежными числами такого ряда, начиная с 5-го числа, практически постоянно и равно 1,62.

Тема “Поиск закономерности метра и ритма как средства организации элементов в единую устойчивую систему”

“Метр и ритм” – знакомит учащихся с приемами упорядочения формы. Одним из наиболее общих приемов упорядочения формы является прием использования рядов, которые можно рассматривать и как средство организации элементов в единую устойчивую систему на основании закономерного упорядоченного чередования элементов формы.

Ряд – это система элементов, основанная на периодичности повторения или изменения однозначных свойств формы.

Периодическая закономерность – это такая закономерность, при которой отношение между первым и вторым элементом такое же, как между n и (n+1)-элементами.

Период ряда – это его элемент, который закономерно повторяется или изменяется. Период включает в себя как форму, так и интервал, отделяющий ее от других форм в окружающей их среде. Периодом ряда может быть одна форма и интервал или совокупность форм и интервалов.

Ряд как средство организации особенно важен при необходимости организации в единое целое большого числа элементов (более 7±2) –

верхнего предела числа Миллера, характеризующего объем кратковременной памяти человека.

Ряды являются активным средством эмоциональной выразительности. Метрические ряды сообщают системе организованных элементов статичность, а ритмические – динамичность. Ряды двух закономерностей придают элементам целого (внутри периода) статичность или динамичность, но всему целому – в зависимости от той закономерности, которая доминирует, как система организации ряда. А всегда доминирует закономерность, определяющая отношение периодов ряда.

Метрический ряд – характеризуется закономерным повторением одинаковых элементов и интервалов между ними. Примеры простых метрических рядов показаны на рис. 13. Сочетание нескольких рядов, элементы которых различаются по одному или нескольким свойствам, образует сложный метрический ряд

Примеры простых метрических рядов:

- а) простой метрический ряд в одномерном пространстве;
- б) простой метрический ряд в двухмерном пространстве;
- в) простой метрический ряд в трехмерном пространстве;
- г) метрический ряд как средство организации элементов формы в единое целое сообщает целому статичность

Примеры сложных метрических рядов:

- а, б) сложный метрический ряд в одномерном пространстве;
- в) сложный метрический ряд в двухмерном пространстве;
- г, д, е) простые метрические ряды, сочетание которых образует сложный ряд (в);
- ж) сложный метрический ряд. Период его – совокупность трех форм;
- з, и, к) простые метрические ряды, сочетание которых образует сложный ряд (ж)

Ритмический ряд – характеризуется закономерным изменением элементов ряда, интервалов между ними или тех и других одновременно. Простой ритмический ряд построен на закономерном изменении периода ряда по одному или нескольким объективным свойствам формы. Сложный ритмический ряд имеет в периоде сложную форму или совокупность форм.

Периоды закономерно изменяются Закономерность, метр и ритм широко распространены в формах природы .

Примеры простых ритмических рядов:

- а) период ряда может меняться за счет изменения свойств формы;
  - б) период ряда меняется за счет изменения среды;
  - в) период ряда меняется за счет изменения свойств формы и среды одновременно. Ритм сообщает всей системе динамичность;
  - г, д) различные объективные свойства могут изменяться параллельно (нарастая или угасая в одном направлении) или встречно (нарастая или угасая в противоположных направлениях). В первом случае (г) динамичность формы выражена сильнее; во втором – динамичность нарастания массы элементов по диагонали (сверху вниз и слева направо) нивелируется убыванием насыщенности тона в том же направлении (д);
  - е) простой ритмический ряд в трехмерном пространстве
- Примеры сложных ритмических рядов:
- а) сложный ритмический ряд в одномерном пространстве;
  - б) сложный ритмический ряд в двухмерном пространстве;
  - в) сложный ритмический ряд в трехмерном пространстве

Еще в глубокой древности человек заметил, что акцентирование, подчеркивание, усиление отдельных метрических долей движения значительно облегчает тяжелую работу. Здесь проявляется все тот же универсальный природный закон экономии энергии. Знакомое нам: “Раз, два, три – взяли!” – есть не что иное, как ритмическая формула организации труда. Точно такую же роль играют удары в ладоши или в барабан, песни и танцы и вообще вся музыка, основывающаяся на различных приемах акцентирования четырех долей такта. Без ритма невозможно представить себе структуру танца, поэзии, театра, оформления предметов быта. В природе все подчиняется законам ритма. Ритмичны движение планет, смена времен года, дня и ночи, приливов и отливов.

Закономерность, метр и ритм
широко распространены в формах природы:

- а) пчелиные соты – метрические ряды;
- б) лепестковый венец ромашки – метрический ряд;
- в) нитчатая водоросль – метрический ряд;
- г) раковина улитки построена в ритмической закономерности;
- д) морская звезда – сложный метр двух закономерностей;
- е) семена подсолнуха расположены ритмическими рядами, а лепестки по краю подсолнуха составляют метрический ряд;
- ж) лист папоротника является сложным ритмическим рядом
Художественный эффект композиции, достигаемый привлечением ритма, заключается в организующей силе и выразительности закономерного повтора как самих элементов композиции, так и интервалов между ними, а также в закономерности качественного их изменения, развития.

Тема “Закономерности контраста, нюанса как средства организации элементов в единую устойчивую систему”.

“Организация плоскости с помощью контрастных и нюансных отношений” – помогает понять формирующую, регулирующую роль тождества, нюанса и контраста в создании целостной композиции, определяя меру отношений между другими средствами композиции.

Тождество, нюанс и контраст являются классическими средствами композиции, с помощью которых решаются многие композиционные задачи. Эти категории можно назвать количественно-качественными, так как они выражают сложный процесс накопления количественных изменений в различии форм и перехода их в новое качество. Это относится в одинаковой мере к простым объектам и сложным, например, к элементарным геометрическим фигурам и к трехмерным объектам. Можно проследить процесс нарастания количественных изменений в форме и качественное перерождение характера различия между формами в результате изменения величины и развития по вертикали. Контрастно-нюансные отношения определяют взаимодействие между композицией и окружающим

пространством (или формой и фоном), между двумя или несколькими композициями, между частями одной и той же композиции, между композицией и ее деталями. Тождество, нюанс и контраст присутствуют в любом произведении искусства, однако заметно проявляются в том случае, если какое-то из них преобладает и приобретает роль ведущего отношения в структуре формы.

Тождество – это равенство, совпадение одного или нескольких объективных свойств у различных форм.

Нюанс – незначительное отклонение объективных свойств у двух или нескольких форм, при котором сходство их выражено значительно сильнее, чем различие.

Контраст – резкое количественное различие объективного свойства у форм, различие, доведенное до степени противопоставления. Контраст как противопоставление, борьба разных начал в композиции – всегда был одним из наиболее широко используемых средств в живописи, архитектуре, моделировании.

Сходство и различие в сравнении простых геометрических фигур:

- а) тождество – полное сходство геометрических фигур;
- б) нюансное различие геометрических фигур по величине;
- в) контрастное различие геометрических фигур по величине;
- г) нюансное различие геометрических фигур по форме;
- д) контрастное различие геометрических фигур по форме

Сущность композиции, построенной на контрасте, в активности ее визуального воздействия. Примеры контраста проявляются при сопоставлении: низкого – высокому, светлого – темному, горизонтали – вертикали, фактурного – гладкому, пластиически сложного – спокойному и простому. Противопоставление двух начал в композиции уже само по себе делает форму заметной, выделяя ее среди других. Использовать контраст – значит вызвать внутреннюю борьбу в композиции, обострить ее и найти гармонию в сопоставлении противоположностей.

Нюанс по значимости в композиции не сравним с контрастом, однако он заслуживает ничуть не меньшего внимания, поскольку нюансировка формы – задача более сложная. Контраст, как правило, обусловливается компоновкой, всей конструкцией изделия. Что же касается нюанса, то это сфера чисто художественного осмысления формы и материала.

Контраст в композиции вызывает необходимость в тонком аккомпанементе, в сопровождающих нюансах – без этого композиция, как правило, становится жесткой и примитивной.

3.ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Змест вучэбнага матэрыяла

Тэма 1. Уводзіны.

Уводзіны.	2	-	-	-	-	-	-

Мэты і задачы вучэбнай дысцыпліны. Асноўныя паняцці. Прадмет вывучэння.

Кампазіцыя як аснова стварэння мастацкага вобразу, сродак вырашэння мастацкай ідэі, мова мастацкага твора. Развіцце вобразнага кампазіцыйнага мыслення. Кампазіцыя фармальная, дэкаратыўная і станкавая (агульныя рысы і адрозненне, часткі і элементы кампазіцыі, кампазіцыйныя схемы). Асноўныя законы кампазіцыі.

Тэма 2. Выразныя сродкі кампазіцыі

і метады іх выкарыстання ў мастацкай творчасці

Тэма2. Выразныя сродкі кампазіцыі і метады іх выкарыстання ў мастацкай творчасці	4	-	-	30	-	-	-

Кропка, пляма, лінія, колер, фактура як сродкі мастацкай выразнасці. Элементы кампазіцыі. Сілавыя лініі кампазіцыі. Візуалізацыя мастацкай ідэі ў пластычны вобраз. Пластыка. Вобразная выразнасць. Стварэнне пар, пабудаваных на кантрасце. Рытмічнасць. Тон і колер. Маштаб, пропорцыі, форма. Пабудова модульных сістэм. Арнамент: класіфікацыйныя прызнакі, прызначэнне, змест. Сувязь арнамента з рознымі відамі мастацтва. Выразныя сродкі арнаментальнай кампазіцыі. Кампазіцыя дэкаратыўнага пано.

Практычныя заняткі

Заданне 2.1

Распрацоўка фармальных кампазіций, пабудаваных на кантрасце: сіметрыя-асіметрыя, дынаміка-статыка, нюанс-кантраст. Практыкаванні

выконваюцца на плоскасці (папера фармат А4, туш, гуаш, ч/б) і ў аўтаматы (папера, вышыня – да 20 см) з элементаў геаметрычнага характару.

Задача. На аснове пропанаваных заданняў засвоіць прынцыпы кампазіцыйных пабудоў. Умець супадносіць фармальныя элементы кампазіцыі: пляму і лінію, святло і цень, пропорцыі, масы, фактуры. Праявіць уменне выкарыстання графічных сродкаў. Разумець метады стварэння цэльнай, устойлівой, ураўнаважанай па масах аўтаматнай формы. Паказаць валоданне тэхнічнымі сродкамі працы з паперай.

Заданне 2.2

Распрацоўка плоскаснага і аўтаматнага геаметрычнага модульнага элемента. Састаўленне на падставе распрацаваных элементаў розных відаў кампазіцыйных пабудоў. Заданне выконваецца ў графічным (А2, туш, гуаш, ч/б, магчыма ўжыванне шэрага колеру) і аўтаматным ($5 \times 5 \times 5$, папера, кардон альбо пластылін, гліна, гіпс; агульная вышыня – да 20 см) варыянтах.

Задача. Авалодаць сродкамі і прыёмамі двухмернай кампазіцыйнай пабудовы на падставе метрычнай адзінкі. Распрацаваць аўтаматны элемент з улікам магчымасцяў камбініравання і стварэння новых, якасна іншых структур. Разумець сродкі аўтаматнага модульнага формаўтварэння. Засвоіць прынцып камбінаторнай арганізацыі аўтамата-просторавага твора на падставе аўтаматнага модульнага элемента.

Заданне 2.3

Пабудова геаметрычнага арнаменту. Заданне выконваецца ў графічным (А2, туш, гуаш, акварэль; ч/б, магчыма ўжыванне градацый шэрага колеру) і аўтаматным (20×5 , пластылін, гліна; магчыма адліўка ў гіпсе) варыянтах.

Задача. Засвоіць метады кампазіцыйнай пабудовы арнаменту. Ведаць і ўмець прымяняць на практыцы розныя віды сіметрыі і рытму. Стварыць рэльеф з пластычна ўзаемазвязанымі, пропарцыянальна і маштабна вытрыманымі рытмічнымі чаргаваннямі высот і глыбінь.

Заданне 2.4

Дэкаратыўная кампазіцыя з выкарыстаннем элементаў невыяўленчага характару. Заданне выконваецца ў графічным (А1, туш, гуаш, акварэль, змешаная тэхніка; ч/б, магчыма ўжыванне градацый шэрага, а таксама аднаго ўмоўнага колеру) і аўтаматным (рэльеф 20×30 , папера альбо пластылін, гліна, гіпс) варыянтах.

Задача. Стварыць цэльную і выразную па стылістыцы і пластыцы, ураўнаважаную па масах і плямах, эстэтычна вытрыманую монакампазіцыю з яскрава выражаным кампазіцыйным цэнтрам і супадпарадкаваннем элементаў.

Прадэманстрацаць адзінства фармальных і ідэйна-сэнсавых кампанентаў кампазіцыі, здольнасць данясення вобразна-мастацкага зместу кампазіцыі праз абстрактную форму. Вытрымаць у рэльефнай кампазіцыі гарманічныя маштабныя і прапарцыянальныя суадносіны мас, элементаў, фактур, святлаценяў, высот і глыбінь. Выразна вылучыць кампазіцыйны цэнтр, супадпарадкаваць элементы кампазіцыі. Паказаць тэхнічнае валоданне прыёмамі працы з абраным для выканання рэльефа матэрыялам.

Тэма 3. Стылізацыя формы як прыём стварэння кампазіцыі

Тэма 3. Стылізацыя формы як прыём стварэння кампазіцыі	4	-	-	30	-	-	экз

Паняцце стылізацыі і яе роля ў пабудове дэкаратыўнай кампазіцыі. Мастацкі стыль як адзінства мастацкіх сродкаў і адзіная ідэйная праграма. Еднасць формы і зместу. Асноўныя задачы стылізацыі. Ступені стылізацыі. Стылізацыя і камбініраванне. Асаблівасці выявы чалавека у дэкаратыўна-прыкладным мастацтве. Выкарыстанне стылізацыі ў дэкаратыўнай кампазіцыі.

Практычныя заняткі

Заданне 3.1

Стылізацыя прыродных форм (флора). Заданне выконваецца ў графічным выглядзе (A1, туш, гуаш, акварэль).

Задача. Паказаць разуменне этапаў працы над стылізацыяй. Знайсці арыгінальна-вобразныя рашэнні на кожнай ступені стылізацыі. Распрацаваць варыянты дэкаратыўнага стылізаванага расліннага элемента для розных матэрыялаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Прадэманстрацаць здольнасць падпарадкавання натурнага матэрыялу матэрыялам ДПМ.

Заданне 3.2

Праект двухмернага вырабу дэкаратыўна-прыкладнога харектару з раслінным арнаментам, створаным з выкарыстаннем распрацаванага ў папярэднім заданні элемента. Заданне выконваецца ў колеры ў графічным выглядзе (A1, гуаш, акварэль; тэхнічны чарцёж - туш) з улікам магчымасці выканання ў матэрыяле.

Задача. Прадэманстраваць здольнасць ўпрадкавання пластычных, танальных і сэнсавых сувязяў метрычных элементаў паміж сабой пры стварэнні арнаментальнай кампазіцыі, а таксама - адпаведнасць формы, зместу і месца знаходжання арнаменту уласна форме і функцыі вырабу.

Заданне 3.3

Стылізацыя прадстаўнікоў фаўны. Заданне выконваеца ў графічным выглядзе (A1, туш, гуаш, акварэль).

Задача. Паказаць разуменне этапаў працы над стылізацыяй. Знайсці арыгінальна-вобразныя рашэнні на кожнай ступені стылізацыі. Распрацаваць варыянты дэкаратыўнага стылізаванага анімалістычнага элемента для розных матэрыялаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Прадэманстраваць здольнасць падпрадкавання натурнага матэрыялу матэрыялам ДПМ.

4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

4.1 Задания для контролируемой самостоятельной работы

Задания для практической работы по основам композиции на зависимость эмоциональной оценки формы от ее объективных свойств: размеров, геометрической характеристики, ориентации формы относительно горизонтальной плоскости, светлоты, цвета, фактуры, расчлененности формы и других свойств, рассмотренных в разделе 2.

Задание 1. Силуэт и поле

Тема: Закономерность равновесия как средство организации элементов в единую устойчивую систему.

Последовательность выполнения задания:

1. Изобразить любую правильную геометрическую фигуру в квадрате так, чтобы соблюдалось равновесие фона и фигуры: темный фон – светлая фигура; светлый фон – темная фигура.
2. Нарушить равновесие фона и фигуры: фигура стремится занять место за плоскостью квадрата. Два варианта – на темном и светлом фоне.
3. Нарушить равновесие фона и фигуры: фигура выглядит маленькой, теряется на фоне. Выполнить два варианта.

Примечание: размер квадратов для компоновки фигур 16'16 см.

Материал: формат листа А-3, белая и черная бумага, клей ПВА.

Задание 2. Главное – второстепенное

Тема: Организация доминантных отношений формальных элементов композиции .

Последовательность выполнения задания:

Построить три композиции, в каждой из которых добиться доминирующей композиционной роли: 1) большего элемента, 2) меньшего элемента, 3) зоны пространства – исключительно за счет различных способов их формально-композиционной организации на плоскости .

На втором этапе работы в одной из полученных композиций, не изменяя ее общего композиционного решения, нужно осуществить смещение активной роли доминирующего элемента на противоположный элемент (например, с меньшего на больший или наоборот) за счет изменения внутренних характеристик композиционных элементов (тон, фактура, графическая структура).

Силуэт и поле:

а) равновесие фона и фигуры. Светлота как объективное свойство может корректировать нашу эмоциональную оценку размеров формы. Благодаря иллюзиям зрения, форма кажется тем больше, чем она светлее. Из двух равновеликих фигур белая кажется больше, чем черная. А масса больше у той из форм, которая темнее;

б, в) нарушение равновесия фона и фигуры

Организация доминантных отношений формальных элементов композиции:

а) главное – большой элемент;

б) главное – малый элемент;

в) главное – зона в пространстве

Организация доминантных отношений формальных элементов композиции:

а) главное – большой элемент;

- б) главное – малый элемент;
- в) главное – зона в пространстве;
- г) изменение главного за счет внутренних характеристик элемента

Примечание:

композиции выполняются с использованием пяти или семи элементов, все характеристики которых должны оставаться постоянными в каждой композиции;

организация плоскости как двухмерного композиционного пространства ведется с активным использованием понятия силовых линий и силовых полей, а также положительного и отрицательного пространства;

в каждой композиции главный элемент должен находиться в различных зонах пространства.

Материал: формат листа А-3, белая и черная бумага, клей ПВА.

Задание 3. Сравнение форм, эмоционально равных и не равных по массе
Тема: Зависимость эмоциональной оценки массы формы от ее объективных свойств: размеров и геометрической характеристики (п. 1.2.3).

Последовательность выполнения задания:

1. Изобразить набор из трех фигур, разных по геометрической характеристике и размерам, но близких по эмоциональной оценке массы (то есть приблизительно равных по площади).
2. Преобразить геометрическую характеристику и размеры этих фигур так, чтобы масса каждой фигуры оценивалась более легкой, но в то же время близкой друг другу по эмоциональной оценке. Три формы должны сопоставляться между собой как близкие по массе (рис 22).

Материал: формат листа А-3, цветная бумага, клей ПВА.

Задание 4. Сравнение форм, эмоционально не равных по массе
Тема: Зависимость эмоциональной оценки массы формы от ее объективных свойств: размеров и геометрической характеристики (п. 1.2.4).

Последовательность выполнения задания:

1. Выбрать произвольную геометрическую фигуру.
2. Постепенно, за 4 этапа, путем изменения ее геометрической характеристики при равной площади, преобразовать ее массу в более легкую. За счет достижения различной геометрической характеристики добиться контрастно различной эмоциональной оценки их массы (рис. 23, 24, 25).

Примечания:

1. Фигуру можно делить на части, но так чтобы площади всех частей были приблизительно одинаковыми.
2. Формы не должны изображать конкретные предметы во избежание воздействия содержания на эмоциональную оценку массы.

Типичные ошибки:

- неравенство площадей фигур после преобразования;
- нет постепенности преобразования, резкий переход от одной стадии к другой;
- нет стилевого единства членений.

Материал: формат листа А-3, цветная бумага, клей ПВА.

Преобразование массы фигур в более легкую за счет изменения их геометрической характеристики и размеров.

Площади всех фигур приблизительно равны

Задание 5. Членение формы на элементы статические и динамические

Тема: Зависимость эмоциональной оценки статичности или динамичности формы от ее расчлененности на элементы, составляющие единое целое .

Последовательность выполнения задания:

1. Выбрать три простые геометрические фигуры с различными геометрическими характеристиками.
2. Расчленить их статически, соблюдая целостность.

3. Расчленить их динамически. Сформулировать любое динамическое состояние во всех трех фигурах. Например: кручение, растяжка, сжатие, вспышка, излучение, волна и т. д.

Цель задания: Показать, каким образом расчлененность формы может корректировать ее эмоциональную выразительность, а также целостность.

Типичные ошибки:

фигура распадается на два элемента;

направление динаминости масс в прямо противоположных направлениях, что разрушает форму;

элементы очень крупны по отношению к целому, слишком самостоятельны, форма распадается, нет целостности.

Материалы: формат листа А-3, цветная бумага, клей ПВА.

Задание 6. Организация плоскости с помощью подобных элементов

Тема: Пропорции и отношения .

Последовательность выполнения задания:

1. Выбрать простую геометрическую фигуру.

2. Используя различные виды пропорционирования (арифметическую, геометрическую прогрессию, золотое сечение, пропорциональное деление), выполнить построение ряда геометрических фигур, связанных полученным отношением.

3. Выполнить композицию с использованием различных видов спропорционированных фигур (рис. 29, 30).

Материалы: Формат листа А-3; черная бумага, клей ПВА.

Задание 7. Организация плоскости с помощью метра и ритма

Тема: Закономерности метра и ритма как средство организации элементов в единую устойчивую систему .

Последовательность выполнения задания:

1. Разделить лист на две части. В первой части листа закомпоновать шесть квадратов размером 6х6 см. Изобразить в них метрические и ритмические композиции.

2. На второй половине листа из простых геометрических фигур построить выразительную композицию. Выбрать один из вариантов:

а) на основе взаимного проникновения трех или более встречных ритмических рядов;

б) на основе сочетания метрических и ритмических рядов.

Примеры выполнения данной работы показаны на (рис. 31, 32, 33).

Материалы: Формат листа А-3, цветная бумага, клей ПВА, тушь, рапидограф, ножницы.

Задание 8. Организация плоскости с помощью контрастных и нюансных отношений

Тема: Закономерности контраста, нюанса как средство организации элементов в единую устойчивую систему .

Последовательность выполнения задания:

Лист условно разделить на две части. В первой части листа:

1. Выполнить композицию в черно-белой графике путем наложения простых элементов (геометрических фигур) друг на друга с использованием контраста по размеру и форме.

2. Выполнить композицию в черно-белой графике путем наложения элементов друг на друга с использованием нюансных отношений по размеру и форме.

На второй части листа: создать методом аппликации образную композицию с применением контраста или нюанса. Композиция должна иметь четко выраженный характер.

Типичные ошибки:

контраст или нюанс выражен недостаточно последовательно. Композиция носит пограничный характер;

нет равновесия форм.

Материалы: Формат листа А-3, цветная бумага, клей ПВА, тушь, рапидограф, ножницы.

Организация плоскости с помощью контрастных и нюансных отношений

4.2 Методика проведения учебной работы

Методика проведения учебной работы над заданиями должна предусматривать следующие основные этапы:

1. Объяснение теоретического материала по теме задания, установление связей с предыдущими темами и параллельными дисциплинами, выяснения роли, места и значения данной темы для формирования способностей, навыков и умений для профессионального творчества.
2. Постановка методической цели, формулировка конкретной учебной задачи, содержания предстоящей работы, а также определение условий, требований, ограничений и критериев оценки конечного результата.
3. Коллективное или индивидуальное проведение анализа наиболее существенных вопросов, связанных с содержанием прорабатываемой темы, и определение направлений, методов, средств решения поставленных задач.
4. Краткое описание материалов анализа, включающее содержание предполагаемого решения, основные художественно-образные и композиционно-выразительные средства практического воплощения творческого замысла.
5. Эскизная проработка предлагаемого решения, его обсуждение и утверждение педагогом.
6. Окончательная доработка и чистовое исполнение.
7. Просмотр выполненных работ, их обсуждение и обоснование выставленной оценки.

Сравнение материалов отчета и выполненного задания позволяет также выявить степень понимания студентом сути поставленной задачи, его образное представление о конечном результате работы и умение воплотить данное представление в конкретную художественно-выразительную форму. Единство этих составляющих и определяет успех в постижении профессиональной грамоты и развитие творческих способностей студента.

Кроме того нужно учесть, что работа над заданиями по композиции не является самоцелью, ограниченной лишь рамками художественного развития студентов. Помимо решения сугубо художественно-композиционных задач, они должны приобретать практический опыт.

Поэтому педагогу следует всячески стимулировать развитие у студентов основных навыков профессиональной работы:

-сознательное применение методов системного анализа и синтеза;

- выполнение в процессе работы комплекса различных требований;
- аналитическое определение объективных свойств, признаков, качеств различных объектов, явлений, процессов, состояний и поиск их адекватного решения;
- соотносить свою работу со средой и условиями зрительного восприятия;
- давать оценку полученным результатам в соответствии с заданными критериями;
- творчески изменять свое мироощущение в зависимости от специфики решаемой художественно-композиционной задачи.

При оценке студенческих работ педагогу следует ориентироваться на следующие критерии:

- 1.Формально-образное выражение в композиции содержательной сущности прорабатываемой темы.
- 2.Соответствие вида композиционной организации характеру решаемой задачи.
- 3.Стилистическое единство композиционных элементов.
- 4.Соблюдение количественной меры для решения поставленной задачи.
- 5.Иригинальность композиционного решения и целостность его внутренней структуры.
- 6.Тщательная проработка и высокая культура графического исполнения композиционного задания.
- 7.Методическая последовательность работы над заданием.
- 8.Полнота объема выполненной работы.

ФОРМАЛЬНО-КОМПОЗИЦИОННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ.

Методическая цель

Овладение формально-композиционными принципами и художественно-образными средствами визуального выражения свойств и состояний качественно различных явлений действительности.

Учебная задача и содержание работы.

На основе анализа различных состояний человека и природы выявить наиболее существенные и значимые для образного представления качества, свойства, признаки и характеристики и определить необходимые художественные средства для их визуального выражения.

Общие требования.

При выборе состояний следует ориентироваться на достаточно отчетливое их различие по напряженности динаминости, эмоциональной окраске, пространственной локализации, сложности, а также на возможность их точного и выразительного перевода на язык формальной композиции.

Композиционные произведения должны быть построены по принципу эмоционального стимула и поэтому при их восприятии не должно возникать предметных ассоциаций-

Особое внимание следует обратить на анализ тематического содержания и его художественное воплощение в целостную форму ,образно активного произведения.

Максимальная творческая изобретательность и оригинальность в поиске способов композиционной реализации поставленных задач и обеспечении целостности его художественно-образного выражения.

Соблюдение меры обобщенности свойств и признаков композиционных элементов графического изображения.

СТИЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА ПО СОБСТВЕННОМУ ИЛИ ЗАДАННОМУ СВОЙСТВУ . ПРИНЦИПЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ И ЦВЕТОТОНАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ.

Методическая цель.

Практическое освоение принципа стилизации как профессионального метода художественно-композиционной организации искусственных систем.

Учебная задача и содержание работы.

На основе анализа смыслового содержания общего понятия выявить его физические свойства и признаки, после чего построить смысловую

композицию, образно подчинив все структурные элементы общему пластическому решению.

Сформировать образную структуру графического изображения ,используя заданные свойства как смыслообразующую основу ,обуславливающую строение всех его элементов, связей и отношений.

Общие требования.

Процесс построения композиций должен протекать за счет сознательного изменения качественных и количественных характеристик элементов и их общей композиционной активности.

4.3 Тэматычны план самастойных заняткаў па кампазіцыі

Назва тэм самастойных работ	Гадзіны
1.Прадмет кампазіцыі. Асновы фармальнай кампазіцыі	
2. Стылізацыя і камбініраванне. Пластыка. Вобразная выразнасць	
1.1.Фармальная кампазиция з геометричных фігур	4
1.2.Арнаментальная паласа	2
1.3. Дэкаратыўнае панно	2
2.Стылізацыя раслін і жывел	2
2.2.Распрацоўка дэкаратыўнага расліннага элемента	2
2.3 Арнаментальная паласа	2
2.4.Дэкаратыўнае пано	2
Усяго за семестр	16

Самастойныя заняткі прадугледжаюць выкананне навучэнцамі графічных заданняў па зададзеных тэмах ў матэрыяле (графічных тэхніках ці аб'еме).

Формай кантролю з'яўляеца спачатку бягуча, затым заліковы ці экзаменацыйны прагляд.

4.4 Патрабаванні да праглядаў (бягучых, заліковых, экзаменацыйных)

Формай кантролю праходжання студэнтамі спецыяльных дысцыплін з'яўляеца прагляд . Прагляды падзяляюцца на бягучыя, заліковыя і экзаменацыйныя.

Бягучыя прагляды праводзяцца на працягу вучэбнага семестра для завяршэння этапу працы над вучэбным заданнем (праз 1-1,5 месяца)

На заліковы ці экзаменацыйны прагляд студэнты прадстаўляюць цалкам завершаныя, выкананыя на планшэтах ці замоўленых фарматах, графічныя праекты і заданні. Выкананае заданне павінна адпавядаць зададзеннай тэме , адказываць асноўным патрабаванням граічнай граматы, несці неабходную паясняльную інфармацыю, мець эстэтычны выгляд.

На заліковы і экзаменацыйны прагляд студэнты павінны выставіць усе заданні, якія працягуюцца на працягу семестра. Частковае выкананне тэм, або незавершанае экспанаванне праекта, упłyвае на канчатковую адзнаку навучэнца.

4.5 Крытерыі адзнакі вынікаў вучебнай дзейнасці

Балы	Паказчыкі адзнакі
1 (адзін)	Адсутнасць ведаў, адказ ад атвету
2	атрымлівае студэнт, які прадэманстраваў поўную адсутнасць ведаў у галіне кампазіцыйнага вырашэння, патрабаванне

(два)	экзаменацыйнага задання цалкам не выканана
3 (три)	атрымлівае студэнт, які прыблізна ведае асноўныя палажэнні аб сутнасці творчага працэсу, няўпэўнена вырашае кампазіцыйнае заданне, няўдала карыстаецца каларыстычнымі адносінамі, што адмоўна адбіваецца на агульным узроўні экзаменацыйнага задання
4 (четыре)	атрымлівае студэнт, які праявіў веданне асноўных навукаў па кампазіцыі, але паказаў неглыбокое разуменне ў раскрыцці зместу, валоданні тэхнікай каларыстычнага рашэння, культуры падачы закончанай работы
5 (пять)	атрымлівае студэнт, які выконвае ўсе патрабаванні экзаменацыйнага задання па кампазіцыі, але недасканала валодае ведамі кампазіцыйнага рашэння, дапускае пэўныя памылкі ў вобразным увасабленні тэматыкі і каларыстычным вырашэнні
6 (шесть)	заслугоўвае студэнт, які выканаў патрабаванні экзаменацыйнага задання на дастатковым узроўні; умее правільна кампанаваць работу на лісце паперы, вырашаць каларыстычныя пытанні з улікам выбранай тэмы і віду дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, але не праявіў патрабуемай культуры знешняга афармлення работы
7 (семь)	заслугоўвае студэнт, які здольны свядома засвоіць і творча ўспрыняць усе патрабаванні экзаменацыйнага задання па кампазіцыі ў ДПМ, раскрыў тэму адпаведнымі мастацкімі сродкамі, але дапусціў нязначныя памылкі, якія асабліва не ўплываюць на якасны бок кампазіцыйнай работы
8 (восемь)	заслугоўвае студэнт, здольны да свободнага выяўлення творчай індывідуальнасці, якая складаецца з прыроднай адоранасці і набытых у працэсе навучання на пэўных этапах мастацкай школы уменняў і навыкаў; здольны вар'іраваць і камбінаваць элементы мастацкіх сродкаў па кампазіцыі і не дапусціў пры выкананні экзаменацыйнай работы істотных памылак
9 (девять)	заслугоўвае студэнт, які выканаў экзаменацыйнае заданне на дастаткова высокім мастацкім узроўні; праявіў веданне законаў і

	правілаў выяўленчага мастацтва і непасрэдна ў галіне кампазіцыйнага вырашэння
10 (дзесять)	заслухоўвае студэнт, які валодае сістэматычнымі і глубокімі ведамі праграмнага матэрыялу па кампазіцыі, дасканала выканай экзаменацыйнае заданне, праявіў творчыя здольнасці пры вырашэнні пастаўленых задач, прадэманстраваў грунтоўныя навыкі і ўменні ў пытаннях выяўленчага мастацтва

5 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

5.1 Учебная программа

Установа адукцыі

“Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў”

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Першы прарэктар

УА “Беларускі дзяржаўны

універсітэт культуры і мастацтваў”

_____ Шпарло С.Л.

“ ____ ” _____ 2022 г.

Рэгістрацыйны № ВД _____ /вуч.

АСНОВЫ КАМПАЗІЦІИ

Вучэбная праграма дысцыпліны модуля для спецыяльнасці:

1-15 02 01 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (па напрамках)

**Напрамку спецыяльнасці 1-15 02 01-07 – дэкаратыўна-прыкладное
мастацтва**

(рэстаўрацыя твораў)

Мінск

2022

Вучэбная праграма складзена на аснове адукацыйнага стандарту вышэйшай адукацыі ОСВО1-21 04 02-2013 па спеніяльнасці 1 15 02 01 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва напрамку спецыяльнасці 1-15 02 01-07 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (рэстаурацыя твораў)

Саставіў: Малахава Л.А. дацэнт кафедры народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва

РЕЦЕНЗЕНТЫ

Б.А.Лазука Загадчык аддзела старажытнабеларускай культуры

Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт

Н.В.Пятухова, загадчык кафедрай рэжысурсы, УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтва», кандыдат мастацтвазнаўства

Разгледжана і рэкамендавана да зацвярджэння кафедрай народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва (пратакол № ад 2022 г.).

Загадчык кафедры

_____ Шаура Р.Ф.

Разгледжана і рэкамендавана да зацвярджэння саветам факультэта традыцыйнай мастацкай культуры УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» (пратакол ад 2022 г.)

Старшыня

_____ Пагоцкая А.В.

Адобрана і рэкамендавана да зацвярджэння навукова-методычным саветам УА «Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэт культуры і мастацтваў»

(пратакол № ад 2022 г.)

Тлумачальная запіска

Дысцыпліна “Асновы кампазіцыі” з’яўляецца важнай часткай прафесійнай падрыхтоўкі студэнтаў па спецыяльнасці па спецыяльнасці 1 15 02 01 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва напрамку спецыяльнасці 1-15 02 01-07 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (рэстаурацыя твораў)

Праграма разлічана на два семестра. У кожным семестры заданні пропануюцца ў такім парадку, каб студэнты маглі найбольш поўна авалодаць сродкамі кампазіцыі, якія неабходны спецыялісту ў галіне дэкаратыўна – прыкладнога мастацтва. Асновай метаду навучання кампазіцыі з’яўляецца практычнае выкананне студэнтамі заданняў па азначаных тэмах. У залежнасці ад складанасці заданню адводзіцца адпаведная колькасць гадзін.

Асноўным прынцыпам *тэхналогіі навучання* кампазіцыі з’яўляецца паслядоўнасць і засваенне ведаў: ад тэарэтычнага разбору і асэнсавання пастаўленай задачы – праз паслядоўнае яе вырашэнне метадам эскізных пошукаў – да лагічнага завяршэння ў выглядзе чыставой падачы графічнай і аб’емна-пластычнай частак праекта.

Асноўны *змест дысцыпліны* складаюць тэмы, якія паступова знаёмяць студэнтаў з метадамі стварэння розных відаў кампазіцыі: мастацкай арганізацыяй плоскасці, аб’ёма, прасторы, а таксама - з выкарыстаннем і ўзаемадзеяннем розных пластычных і колеравых сродкаў. Акрамя таго, студэнты вывучаюць асаблівасці кампазіцыі, каларыту і стылізацыі ў народным мастацтве. Усе вучэбныя, творчыя і курсавыя праекты ў час навучання выконваюцца ў розных графічных тэхніках і з выкарыстаннем разнастайных тэхнічных сродкаў; на старэйшых курсах вялікая ўвага надаецца тэхніцы выканання праектаў, стылёваму адзінству, вобразнай і

колеравай выразнасці кампазіцыі. Стварэнне цэласнай сістэмы ансамбля прадметнага асяроддзя з'яўляеца адным з важных напрамкаў творчай дзейнасці мастакоў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва.

Асноўнай **мэтай дысцыпліны** з'яўляеца развіццё мастацкіх здольнасцяў студэнтаў, фарміраванне эстэтычнага светапогляду сучаснага мастака на аснове асэнсавання, ужывання і трансфармавання нацыянальных традыцый у дэкаратыўна-прыкладным мастацтве, а таксама - фарміраванне ў будучых спецыялістаў навукова аргументаваных ведаў аб стварэнні фронтальнай, аб'емнай і аб'емна-прасторавай кампазіцыі у ДПМ.

Задачамі дысцыпліны з'яўляюцца засваенне ведаў з гісторыі, тэорыі і методыкі прадмета, прафесійнае авалоданне асноўнымі сродкамі кампазіцыі, засваенне на практицы асноўных кампазіцыйных пабудоў, авалоданне пластыкай для ўласаблення мастацкай ідэі, авалоданне рознымі графічнымі тэхнікамі і асэнсаванае ўжыванне тэхнічных навыкаў на практицы.

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен:

ведаць:

- асноўныя тыпы кампазіцыі ў гістарычных стылях мастацтва Сярэднявечча, Адраджэння, Барока, Класіцызму;
- віды кампазіцыйных пабудоў ў пластычных мастацтвах;
- кампаненты кампазіцыйнай пабудовы;
- спецыфіку кампазіцыйных распрацовак у дэкаратыўна-прыкладным мастацтве з улікам матэрыялу і тэхнікі стварэння твора;

умець:

- суадносіць фармальныя элементы кампазіцыі адпаведна традыцыйным акадэмічным патрабаванням;
- ствараць арыгінальныя распрацоўкі, заснаваныя на свабодных кампазіцыйных прыёмах, у адпаведнасці з паставленымі задачамі;
- вылучаць фармальны цэнтр і сілавыя лініі кампазіцыі;
- фарміраваць цэласнасць кампазіцыі ў творах выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва праз суладдзе фармальных і ідэйна-сэнсавых кампанентаў.

Методыка навучання кампазіцыі прадугледжвае правядзенне розных відаў заняткаў. Амаль 50% вучэbnага часу адводзіцца на практычныя заняткі, 10% складаюць лекцыйныя гадзіны. Астатні час студэнты займаюцца самастойна.

У межах лекцыйных заняткаў курса студэнты знаёмяцца з асноўнымі тэарэтычнымі палажэннямі кампазіцыі. Цыкл практычных заняткаў прызначаны для замацавання атрыманых ведаў ў працэсе выканання шэрагу заданняў, парадак якіх пабудаваны па прынцыпу паступовага павелічэння складанасці.

Паралельна з практычнымі заняткамі праграмай прадугледжана выкананне шэрагу самастойных заданняў, а таксама – праца студэнтаў з пытаннямі для самакантролю, якія прызначаны ў дапамогу засваенню вучэbnага матэрыялу.

Асноўнымі **метадамі** навучання кампазіцыі з'яўляюцца:

- эмаянальна-рацыональны аналіз твораў сусветнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва;

- паветапнасць выканання плоскасна-графічных і аб'ёмных варыянтаў вырашэння пастаўленых задач;
- выкарыстанне індывідуальных і калектыўных форм працы, абмеркаванне вынікаў аўдыторных і самастойных заданняў.

Сформуляваныя для кожнага задання задачы адначасова з'яўляюцца і асноўнымі *крытырыймі ацэнкі* вучэбных твораў на контрольных (бягучых і выніковых) праглядах. Бягучы контроль выканання аўдыторных і самастойных заданняў здзяйсняе непасрэдна вядучы педагог. Аптымальныя формай правядзення выніковых (заліковых і экзаменацыйных) праглядаў з'яўляецца абмеркаванне і ацэнка студэнцкіх прац камісіяй у складзе педагогаў кафедры народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва.

Змест вучэбнага матэрыяла

Тэма 1. Уводзіны.

Мэты і задачы вучэбнай дысццыпліны. Асноўныя паняцці. Прадмет вывучэння.

Кампазіцыя як аснова стварэння мастацкага вобразу, сродак вырашэння мастацкай ідэі, мова мастацкага твора. Развіцце вобразнага кампазіцыйнага мыслення. Кампазіцыя фармальная, дэкаратыўная і станковая (агульныя рысы і адрозненне, часткі і элементы кампазіцыі, кампазіцыйныя схемы). Асноўныя законы кампазіцыі.

Тэма 2. Выразныя сродкі кампазіцыі і метады іх выкарыстання ў мастацкай творчасці

Кропка, пляма, лінія, колер, фактура як сродкі мастацкай выразнасці. Элементы кампазіцыі. Сілавыя лініі кампазіцыі. Візуалізацыя мастацкай ідэі ў пластычны вобраз. Пластыка. Вобразная выразнасць. Стварэнне пар, пабудаваных на контрасце. Рытмічнасць. Тон і колер. Маштаб, пропорцыі, форма. Пабудова модульных сістэм. Арнамент: класіфікацыйныя прызнакі, прызначэнне, змест. Сувязь арнамента з рознымі відамі мастацтва. Выразныя сродкі арнаментальнай кампазіцыі. Кампазіцыя дэкаратыўнага пано.

Практычныя заняткі

Заданне 2.1

Распрацоўка фармальных кампазіцый, пабудаваных на кантрасце: сіметрыя-асіметрыя, дынаміка-статыка, нюанс-кантраст. Практыкаванні выконваюцца на плоскасці (папера фармат А4, туш, гуаш, ч/б) і ў аўтаматичнага харктару.

Задача. На аснове пропанаваных заданняў засвоіць прынцыпы кампазіцыйных пабудоў. Умець супадносіць фармальныя элементы кампазіцый: пляму і лінію, святло і цень, прапорцыі, масы, фактуры. Праявіць уменне выкарыстання графічных сродкаў. Разумець методы стварэння цэльнай, устойлівой, ураўнаважанай па масах аўтаматичнай формы. Паказаць валоданне тэхнічнымі сродкамі працы з паперай.

Заданне 2.2

Распрацоўка плоскаснага і аўтаматичнага геаметрычнага модульнага элемента. Састаўленне на падставе распрацаваных элементаў розных відаў кампазіцыйных пабудоў. Заданне выконваецца ў графічным (А2, туш, гуаш, ч/б, магчыма ўжыванне шэрага колеру) і аўтаматичным (5x5x5, папера, кардон альбо пластылін, гліна, гіпс; агульная вышыня – да 20 см) варыянтах.

Задача. Авалодаць сродкамі і прыёмамі двухмернай кампазіцыйнай пабудовы на падставе метрычнай адзінкі. Распрацаваць аўтаматичны элемент з улікам магчымасцяў камбініравання і стварэння новых, якасна іншых структур. Разумець сродкі аўтаматичнага модульнага формаўтворэння. Засвоіць прынцып камбінаторнай арганізацыі аўтаматичнага просторавага твора на падставе аўтаматичнага модульнага элемента.

Заданне 2.3

Пабудова геаметрычнага арнаменту. Заданне выконваецца ў графічным (A2, туш, гуаш, акварэль; ч/б, магчыма ўжыванне градацый шэрага колеру) і аб'ёмным (20x5, пластылін, гліна; магчыма адліўка ў гіпсе) варыянтах.

Задача. Засвоіць метады кампазіцыйнай пабудовы арнаменту. Ведаць і ўмець прымяняць на практыцы розныя віды сіметрыі і рытму. Стварыць рэльеф з пластычна ўзаемазвязанымі, прапарцыянальна і маштабна вытрыманымі рытмічнымі чаргаваннямі высот і глыбінь.

Заданне 2.4

Дэкаратыўная кампазіцыя з выкарыстаннем элементаў невыяўленчага харектару. Заданне выконваецца ў графічным (A1, туш, гуаш, акварэль, змешаная тэхніка; ч/б, магчыма ўжыванне градацый шэрага, а таксама аднаго ўмоўнага колеру) і аб'ёмным (рэльеф 20x30, папера альбо пластылін, гліна, гіпс) варыянтах.

Задача. Стварыць цэльнную і выразную па стылістыцы і пластыцы, ураўнаважаную па масах і плямах, эстэтычна вытрыманую монакампазіцию з яскрава выражаным кампазіцыйным цэнтрам і супадпарадкаваннем элементаў.

Прадэманстраваць адзінства фармальных і ідэйна-сэнсавых кампанентаў кампазіцыі, здольнасць данясення вобразна-мастацкага зместу кампазіцыі праз абстрактную форму. Вытрымаць у рэльефнай кампазіцыі гарманічныя маштабныя і прапарцыянальныя суадносіны мас, элементаў, фактур, святлаценяў, высот і глыбінь. Выразна вылучыць кампазіцыйны цэнтр, супадпарадкаваць элементы кампазіцыі. Паказаць тэхнічнае валоданне прыёмамі працы з абраным для выканання рэльефа матэрыялам.

Тэма 3. Стылізацыя формы як прыём стварэння кампазіцыі

Паняцце стылізацыі і яе роля ў пабудове дэкаратыўнай кампазіцыі. Мастацкі стыль як адзінства мастацкіх сродкаў і адзіная ідэйная праграма. Еднасць формы і зместу. Асноўныя задачы стылізацыі. Ступені стылізацыі. Стылізацыя і камбініраванне. Асаблівасці выявы чалавека у дэкаратыўна-прыкладным мастацтве. Выкарыстанне стылізацыі ў дэкаратыўнай кампазіцыі.

Практычныя заняткі

Заданне 3.1

Стылізацыя прыродных форм (флора). Заданне выконваецца ў графічным выглядзе (A1, туш, гуаш, акварэль).

Задача. Паказаць разуменне этапаў працы над стылізацыяй. Знайсці арыгінальна-вобразныя рашэнні на кожнай ступені стылізацыі. Распрацаваць варыянты дэкаратыўнага стылізаванага расліннага элемента для розных матэрыялаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Прадэмантраваць здольнасць падпарадковання натурнага матэрыялу матэрыялам ДПМ.

Заданне 3.2

Праект двухмернага вырабу дэкаратыўна-прыкладнога характару з раслінным арнаментам, створаным з выкарыстаннем распрацаванага ў папярэднім заданні элемента. Заданне выконваецца ў колеры ў графічным выглядзе (A1, гуаш, акварэль; тэхнічны чарцёж - туш) з улікам магчымасці выканання ў матэрыяле.

Задача. Прадэманстраваць здольнасць ўпарадкавання пластычных, танальных і сэнсавых сувязяў метрычных элементаў паміж сабой пры стварэнні арнаментальнай кампазіцыі, а таксама - адпаведнасць формы, зместу і месца знаходжання арнаменту уласна форме і функцыі вырабу.

Заданне 3.3

Стылізацыя прадстаўнікоў фаўны. Заданне выконваецца ў графічным выглядзе (A1, туш, гуаш, акварэль).

Задача. Паказаць разуменне этапаў працы над стылізацыяй. Знайсці арыгінальна-вобразныя рашэнні на кожнай ступені стылізацыі. Распрацаваць варыянты дэкаратыўнага стылізаванага анімалістычнага элемента для розных матэрыялаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Прадэманстраваць здольнасць падпарадкавання натурнага матэрыялу матэрыялам ДПМ.

Заданне 3.4

Праект анімалістычнай скульптуры. Заданне выконваецца у графічным (чарцёж: A2, туш) і аб'ёмным (да 30 см, папера ці мяккі матэрыял – пластылін, гліна) варыянтах.

Задача. Стварыць граматны тэхнічны чарцёж вырабу з улікам матэрыялу ДПМ, указаннем памераў і неабходных сячэнняў. У аб'ёмнай пластыцы – прадэманстраваць выразнае вобразна-пластычнае рашэнне, цэльнасць, ураўнаважанасць і адзінства кампазіцыі шляхам вылучэння кампазіцыйнага цэнтра і дасягнення гарманічнага спалучэння якасцяў формы (геаметрычнага выгляду, пропорцый, маштабу, супадпарадкавання элементаў, гарманічных суадносінаў фактуры, тэкстуры, колеру, святлаценю).

Заданне 3.5

Стылізацыя фігуры чалавека. Выкарыстанне антрапаморфнай выявы ў дэкаратыўнай кампазіцыі. Заданне выконваецца ў графічным (A2, туш, гуаш, акварэль) і аб'ёмным (двух- ці трохмерны аб'ект: да 20 см; папера ці мяккі матэрыйял) варыянтах.

Задача. Паказаць разуменне асноў стылізацыі фігуры чалавека, вылучыць этапы пераўтварэння рэалістычнага вобраза ў дэкаратыўны, здольнасць да мастацкага абагульнення, граматнае выкарыстанне разнастайных кампазіцыйных сродкаў арганізацыі абранай формы і віду вырабу. Стварыць ідэйна асэнсаваную кампазіцыю, эмацыянальна і пластычна выразны вобраз.

Тэма 4. Кампазіцыйнае вырашэнне

вобразна-стылёвых асаблівасцяў твора

Прынцыпы формаўтварэння ў ДПМ. Функцыя, марфалогія, тэхналогія і вобраз рэчы. Залежнасць заканамернасцей і прынцыпаў кампазіцыі ад мастацкага вобразу. Улік формаўтвараючых фактараў. Патрабаванні тэхнічнай эстэтыкі, стандартаў і якасці вырабаў. Сувязь “чалавек – прадмет”. Эрганоміка. Разумовая, крытыка-ацэначная, нарміровачная дзейнасць мастака ў працэсе мастацкага праектавання. Утылітарныя і сувенірныя вырабы.

Практычныя заняткі

Заданне 4.1

Праектаванне вырабу ДПМ з утылітарным прызначэннем. Заданне выконваецца ў графічным выглядзе (A2 - 2 шт.: №1 - праект вырабу ў колеры

(гуаш, акварэль, змешаная тэхніка), №2 - тэхнічныя чарцяжы і суправаджалельныя звесткі (туш, акварэль).

Задача. Арганізація аб'ём праз лагічнае вырашэнне ўсіх бакоў формы, якія падкрэсліваюць сутнасць канструкцыі. Паказаць у праекце разуменне ўзаемасувязяў функцыі, марфалогіі, тэхналогіі і вобразу вырабу ДПМ. Граматна прымяніць розныя кампазіцыйныя сродкі. Прадэманстраваць разуменне адзінства формы і дэкору. Разумець спецыфіку праектавання ўнікальнага аўтарскага вырабу і вырабу, прызначанага для серыйной вытворчасці.

Тэма 5. Кампазіцыйныя прыёмы стварэння ансамбля

Віды кампаноўкі частак у структуру. Лагічнае асэнсаванне сувязяў элементаў пры пабудове груп у сюжэтных вырашэннях. Спосабы пошуку новай прасторавай структуры. “Канструктыўная ідэя” твора. Сувымярэнне частак з дапамогай асноўных кампазіцыйных сродкаў. Ансамблевыя вырашэнні (гарнітур, камплект, набор, сервіз). Арганізацыя элементаў ансамбля ў прасторы. Прынцыпы і метады пабудовы кампазіцыі ансамбля. Узаемаўзбагачэнне і выразнасць частак, колеравае і эмацыянальна-вобразнае вырашэнне мастацкага ансамбля.

Практычныя заняткі

Заданне 5.1

Распрацоўка камплекта ўжытковых прадметаў ДПМ. Заданне выконваецца ў графічным выглядзе (A1 – 2 шт.: №1 – праект ў колеры (гуаш,

акварэль, змешаная тэхніка), №2 – тэхнічныя чарцяжы і суправаджальныя звесткі (туш, акварэль).

Задача. Паказаць веданне прынцыпай і метадаў пабудовы кампазіцыі ансамбля, сувымернасць частак твора, эрганамічную адпаведнасць патрабаванням вытворчых стандартаў. Прадэманстраваць адпаведнасць ідэі вобразна-пластычнаму вырашэнню твора.

Тэма 6. Твор ДПМ як мастацкі кампанент інтэр'ера

Інтэр'ер як сістэма. Стылі ў інтэр'еры. Крытэрыі мэтазгоднасці: эрганоміка, функцыянальнасць, архітэкtonіка, метрапытмічнасць, колер, свято. Комплекснае вырашэнне інтэр'ера. Эстэтычнае асяроддзе. Твор ДПМ у інтэр'ери: функцыянальнасць і суіснаванне. Месца твора ДПМ у інтэр'ери: віды і матэрыялы, функцыі і прыёмы ўключэння ў інтэр'ер. Мастацка-вобразнае вырашэнне глыбінна-просторавай кампазіцыі: мастацкая ідэя, гарманізацыя вобразнай структуры. Прапорцыі і маштаб. Колеравае вырашэнне ансамбля.

Практычныя заняткі

Заданне 6.1

Распрацоўка аб'ёмна- просторавай кампазіцыі ў інтэр'ери. Заданне выконваецца ў графічным выглядзе (A1 – 2 шт.: №1 – аб'ёмна-просторавая кампазіцыя ў колеры (гуаш, акварэль, змешаная тэхніка), №2 – выява часткі ансамбля інтэр'ера, чарцяжы і суправаджальныя звесткі (туш, акварэль)).

Задача. Паказаць веданне прынцыпай і метадаў пабудовы кампазіцыі ансамбля ў інтэр'ери. Прадэманстраваць граматнае выкарыстанне ў праекце розных кампазіцыйных сувязяў для стварэння адзінага ансамбля. Улічыць функцыянальныя і эрганамічныя патрабаванні. Прадэманстраваць

адпаведнасць ідэі вобразна-пластычнаму вырашэнню ансамбля і месцу твора ў ім. Паказаць валоданне асновамі перспектывай пабудовы інтэр'ера і тэхнічнымі сродкамі графічнай падачы ідэі.

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ

Нумар раздзела, тэмы	Назва раздзела, тэмы	Колькасць аудыторных гадзін							Форма кантроля ведаў
		Лекцыі	Практычныя заняткі	Семінарскія заняткі	Лабараторныя заняткі	Кіруемая самастойная работа	Іншае		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Уводзіны.	2	-	-	-	-	-	-	
2.	Тэма1. Выразныя сродкі кампазіцыі і метады іх выкарыстання ў мастацкай творчасці	2	12	-	-	-	-	-	
3.	Тэма 2. Стылізацыя формы як прыём стварэння кампазіцыі	-	14	-	-	-	-	-	
4.	Тэма 3. Кампазіцыйнае вырашэнне вобразна-стылёвых асаблівасцяў твора	-	10	-	-	-	-	-	
5.	Тэма 4. Кампазіцыйныя прыёмы стварэння ансамбля		8	-	-	-	-	-	
6.	Тэма 5. Твор ДПМ як мастацкі кампанент інтэр'ера		8	-	-	-	-	-	Д залік
	Усяго	4	52	-	-	-	-	-	

ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА**ЛІТАРАТУРА***Асноўная*

Белов, А.А., Гвоздев, Е.М. Композиция в декоративно-прикладном искусстве: метод. пособие РГПУ им. А.И.Герцена / А.А.Белов, Е.М.Гвоздев. – СПб.: Образование, 1992. – 90 с.

Беляев, М.В. Основы композиции: учеб.-метод. пособие / М.В.Беляев. – Мінск: БГПУ им. М.Танка, 2002. – 80 с.

Кацар М.С. Беларускі арнамент / М.С.Кацар. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1996. - 208 с.

Лазарев Е.Н. Композиция в промышленном и декоративно-прикладном искусстве: сб. статей / Е.Н.Лазарев. – Л.: Изд-во ЛВХПУ им. В.И.Мухиной, 1973. – 90 с.

Пономарева Е.С. Интерьер и оборудование гражданских зданий / Е.С.Пономарева. – Минск: Вышэйшая школа, 1976. – 224 с.

Сахута Я. Народнае мастацтва Беларусі / Я.Сахута. - Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1997. - 288 с.

Сенько Д.С.. Основы композиции и цветоведения в художественно-оформительском искусстве / Д.С.Сенько. – Минск: Беларусь, 2007. – 184 с.

Степанов Н.Н. Цвет в интерьере / Н.Н.Степанов. – Киев: Вища школа, 1985. – 96 с.

Чернышов О.В. Формальная композиция / О.В.Чернышов. - Минск: Харвест, 1999. - 232 с.

Дадатковая

Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры / М.А.Некрасова. – М.: Изобразительное искусство, 1983. – 344 с.

Фадзеева В.Я. Беларускі ручнік / В.Я.Фадзеева. – Мінск: Полымя, 1994. - 328 с.

Шорохов Е.В. Композиция: учеб. Пособие / Е.В. Шорохов, Н..Козлов. – М.: Просвещение, 1978. – 235 с.

Пералік рэкамендуемых сродкаў дыягностикі вучэбнай дзейнасці студэнтаў

Для кантролю за засваеннем студэнтамі вучэбнага матэрыяла выкарыстоўваюцца наступныя сродкі дыягностикі:

- метады вуснай дыягностикі ведаў (рэфератыўнае паведамленне, залік, экзамен);
- метады практычнай дыягностикі (прагляд вучэбных работ, правядзенне самастойнай работы, творчая дзейнасць).

Рэцэнзія

на ЭВМК “КАМПАЗІЦЫЯ”

для студэнтаў вышэйшых навучальных установ па спецыяльнасцях:

6-05-0213-02 1-15 02 01 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва напрамку (рестаўрацыя твораў), (народныя рамёствы і этнадызайн)

распрацаваны дацэнтам кафедры народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва БДУКМ Малахавай Л.А.

Вучэбная дысцыпліна “Кампазіцыя” з’яўляецца з’яўляецца адным з базавых акадэмічных элементаў падрыхтоўкі прафесійнага мастака на першай ступені атрымання вышэйшай адукацыі. Змест электроннага вучэбна-метадычнага комплексу накіраваны на вывучэнне асноў кампазіцыі і прынцыпаў пабудовы выявы, неабходных для асэнсаванага адлюстравання навакольнай рэчаіснасці ў мастацкіх творах.

Змест ЭВМК праграмы ўключае ў сабе наступныя кампаненты: уводзіны, тэарэтычны і практычны раздзелы, раздел контролю ведаў, а таксама дапаможны раздзел.

Тэарэтычны раздзел ЭВМК змяшчае матэрыялы для тэарэтычнага вывучэння “Кампазіцыя” ў неабходным аб’ёме згодна зацверджанага вучэбнага плана па азначаных спецыяльнасцях. Ен прадугледжвае вывучэнне асноў фармальнай і дэкаратыўнай кампазіцыі, а таксама засваенне асноўных паняццяў і тэрмінаў. У межах лекцыйнага курса студэнты знаёміцца з асноўнымі тэарэтычнымі паняццямі, прынцыпамі стварэння мастацкага твора.

Практычны раздзел уключае візуальныя дапаможныя матэрыялы для правядзення лабараторных заняткаў у выглядзе электронных презентацый. Лабараторныя заняткі прызначаны для замацавання атрыманых ведаў ў працэсе выканання шэрагу заданняў, якія пабудаваны па прынцыпу паступовага павелічэння складанасці.

Раздел контролю ведаў ЭВМК уключе пытанні для самаконтролю і заліку і іспыту, заданні для самастойнай работы, крытэрыі адзнакі і пералік

асноўных сродкаў дыягностикі. Прадугледжана выкананне шэрагу самастойных заданняў, якія прызначаны ў дапамогу засваенню вучэбнага матэрыялу.

Дапаможны раздел ЭВМУ прадстаўлены праграмай дысцыпліны, асноўнай і дадатковай літаратурай, рэкамендаванай для вывучэння вучэбнай дысцыпліны “Кампазіцыя”.

Кожны раздел ЭВМК дае магчымасць студэнтам атрымаць веды па асновах кампазіцыі, замацаваць уменні і навыкі па вырашэнню мастацкіх задач розных узроўняў складанасці.

Змест ЭВМК структурыраваны, вытрымлівае паслядоўны прынцып засваення матэрыяла і ахоплівае неабходныя пазіцыі фарміравання прафесійных уменняў і навыкаў студэнта ў галіне мастацкай творчасці.

ЭВМК можа быць рэкамендаваны для ўкаранення ў навучальны працэс па вышэйазначаных спецыяльнасцях.

Загадчык аддзела старажытнабеларускай
культуры Цэнтра даследаванняў
беларускай культуры, мовы і літаратуры
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі,
кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт

Б.А.Лазука

Подпіс Б.А.Лазукі пацвярджаю:

вядучы спецыяліст па кадрах
Г.Х.Печко

Рецензия

на учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Композиция»

первой ступени высшего образования для специальностей:

1-18 01 01 народное творчество, направление специальности 1-18 01 01-04
народные ремёсла;

1-15 02 01 декоративно-прикладное искусство, направление специальности

1-15 02 01-07 декоративно-прикладное искусство реставрация произведений
(автор-составитель: доцент кафедры народного декоративно-прикладного
искусства БГУКИ Малахова Л.О.)

Учебная дисциплина «Композиция» является одной из ряда дисциплин, изучаемых на первой ступени высшего образования. Содержание дисциплины направлено на изучение основ композиции, необходимых для изучения основных принципов построения осмысленно выверенных изображений, при создании декоративных художественных произведений.

Цель ЭУМК – развитие профессиональных качеств будущих художников и педагогов, позволяющих осуществить продуктивную профессиональную деятельность.

Важным направлением, отмеченным в рецензируемом ЭУМК «Композиция», является развитие профессиональных и личностных качеств студента вуза при организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности на очной и заочной форме получения образования.

ЭУМК «Композиция» включает следующие компоненты: введение, теоретический, практический, контроль знаний, вспомогательный раздел.

Теоретический раздел ЭУМК содержит материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом по указанной специальности.

Практический раздел ЭУМК включает материалы для проведения практических и лабораторных занятий.

Раздел контроля знаний УМК содержит вопросы к зачету и требования к экзамену по дисциплине.

Вспомогательный раздел УМК содержит учебно-программную документацию, перечень учебных изданий и информационно-аналитических материалов, рекомендуемых для изучения учебной дисциплины «Композиция».

ЭУМК «Композиция» также представлен в электронном виде на CD-диске.

ЭУМК «Композиция» характеризуется достаточным научным уровнем, его содержание и объем соответствуют образовательным стандартам, а также учебно-программной документации образовательных программ по указанной специальности. Рецензируемый ЭУМК содержит дидактически целесообразный материал, что позволяет рекомендовать его к использованию на первой ступени высшего образования.

УМК «Композиция» разработан в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду документов, и может быть рекомендован к утверждению.