

Министерство культуры Российской Федерации
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

для обучающихся по направлению подготовки
51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль подготовки «Руководство студией декоративно-прикладного творчества»

Разработчик:
к.п.н., профессор кафедры
"Народная художественная культура" С.М. Гинтер

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «Декоративная композиция» разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.02 народная художественная культура.

Цель методических рекомендаций заключается в обеспечении системной организации учебного процесса, создании представлений о предмете изучения и формах самостоятельной работы студентов по данной дисциплине.

Одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять знания, обрабатывать и систематизировать полученную из разных источников информацию.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося

Для успешного освоения курса «Декоративная композиция» обучающийся должен ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института. В библиотеке вуза студент может получить доступ в электронные библиотечные системы, найти рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

В таблице 1 перечислены темы для практических занятий студентов по каждому из разделов.

Таблица 1

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Задание 1(4 сем) Основные принципы организации декоративной композиции	Основные принципы организации декоративной композиции. Композиционные закономерности на примере объектов живой природы. *Особенности построения монокомпозиции. Приемы и средства организации декоративной композиции. Ритм, орнамент, композиционный центр, пропорциональные отношения и др. *Создание декоративности за счет вариантов членения плоскости на части, условной передачи пространства, цвета, формы, фактуры. Варианты изображения объемных форм в декоративной композиции. Цвет в декоративной композиции. Материалы: бумага, карандаш, кисть, гуашь, тушь, темпера. Размер 15 x 15 см. 8-10 вариантов.
2.	Задание 2(4 сем) Стилизация в декоративной композиции. Графические возможности в декоративном изображении. Возможности фактуры. Разработка проекта для творческой	Стилизация в декоративной композиции. Приемы стилизации и декоративного обобщения. Модульное членение, оверлеппинг, орнаментальное наполнение, трансформация формы, обобщение цветом. Возможности фактуры. Проект тематической композиции в технике "батик" - "Растения" Сбор материала по теме, наглядный материал, клаузуры, эскизы, форэскизы, подача на планшете. Материалы: бумага, карандаш, кисть, гуашь, тушь, темпера.

	композиции в технике "батик"	ра. Размер 50x60 см.
3.	Задание 1(5сем) Проект творческой композиции на основе анализа техник русской народной вышивки	Русская народная вышивка. Проект тематической композиции на основе русской народной вышивки. Темы: "Древо жизни", "Славянские праздники". Сбор материала по теме, наглядный материал, клаузуры, эскизы, форэскизы, подача на планшете. Материалы: бумага, карандаш, кисть, гуашь, тушь, темпера. Размер 50x60 см.
4.	Задание 2(5 сем) Проект декоративного панно на основе стилистических особенностей искусства и культурных традиций народов региона Сибири и Дальнего Востока в технике валяния	Проект тематического декоративного панно на основе стилистических особенностей искусства и культурных традиций народов региона Сибири и Дальнего Востока. Темы природы, быта, народных праздников. *Сбор материала по теме, клаузура, наглядный материал, разработка эскизов, выполнение творческой композиции на планшете в цвете. Материалы: бумага, карандаш, кисть, гуашь, тушь, темпера. Размер 50x60
5.	Задание 1(6 сем) Проект творческой композиции - декоративного панно на основе анализа традиционных национальных текстильных промыслов России в технике лоскутного шитья	Творческая композиция , на основе анализа конкретной национальной одежды, ее традиций и особенностей. Темы: "Праздник", "Пейзаж", "Животные" и т.д. Сбор материала по теме, клаузура, наглядный материал, разработка эскизов, выполнение творческой композиции на планшете в цвете. Материалы: бумага, карандаш, кисть, гуашь, тушь, темпера. Размер 50x60.
6	Задание 2(6 сем) Проект творческой композиции на основе анализа техник гобелена и ткачества	Творческая композиция на основе анализа искусства русского ткачества, техники плетения гобеленов. * Сбор материала по теме, клаузура, наглядный материал, разработка эскизов, выполнение творческой композиции на планшете в цвете. Темы: "Птицы", "Животные", "Растения", "Земноводные" и др. Материалы: бумага, карандаш, кисть, гуашь, тушь, темпера. Размер 50x60.
7	Задание 1(7 сем) Создание проекта творческой композиции в смешанной технике - коллаж, на основе анализа особенностей национальных костюмов народов России.	Композиция в технике коллаж. Проведение анализа искусства костюма в русской народной и дворянской среде 17-20 века. Разработка композиционного решения. * Сбор материала по теме, клаузура, наглядный материал, разработка эскизов, выполнение творческой композиции на планшете в цвете. Темы: "Ярмарка", "Рождество", "Святки", "Колядки" и др. Материалы: бумага, карандаш, кисть, гуашь, тушь, темпера. Размер 50x60.

8	Задание 2(7 сем) Проект творческой композиции на основе материалов индивидуальной темы каждого обучающегося.	Проект композиции к курсовому проекту. Подготовительные разработки к теме. Выполнение проектной подачи на планшете. Каждый студент разрабатывает индивидуальную тему. Сбор материала по теме, клазура, наглядный материал, разработка эскизов, выполнение творческой композиции на планшете в цвете. Материалы: бумага, карандаш, кисть, гуашь, тушь, темпера. Размер 50x60.
9	Задание 1(8 сем) Проект орнаментальной композиции в текстиле, применение различных техник и материалов (вышивка, аппликация).	Проект орнаментальной тематической композиции. Разработка проекта на основе творческой переработки различных видов и техник вышивки и аппликации в народном искусстве на тему "Птицы в славянской мифологии". Сбор материала по теме, клазура, наглядный материал, разработка эскизов, выполнение творческой композиции на планшете в цвете. Материалы: бумага, карандаш, кисть, гуашь, тушь, темпера. Размер 50x60.
10	Задание 2(8 сем) Проект орнаментальной тематической композиции в текстиле, применение различных техник и материалов (коллаж, ткачество).	Проект орнаментальной тематической композиции. Разработка проекта на основе творческой переработки различных видов и техник коллажа и ткачества в народном искусстве на тему "Славянская мифология". Сбор материала по теме, клазура, наглядный материал, разработка эскизов, выполнение творческой композиции на планшете в цвете. Материалы: бумага, карандаш, кисть, гуашь, тушь, темпера. Размер 50x60.

Рекомендуемая последовательность работы обучающегося

Задания должны быть выполнены с соблюдением методической последовательности:

1. Изучение теоретической и наглядной информации подготовка ее в виде зарисовок, фотографий, иллюстраций, набросков.
2. Выполнение упражнений на заданные темы, выполнение клазур. Общее количество эскизов и упражнений должно быть выполнено в объеме каждого конкретного задания (4-6 вариантов).
3. В процессе подготовки задания, должны быть решены поставленные задачи заданными средствами декоративного изображения в соответствии с тематикой.

3. Формы самостоятельной работы

В таблице 2 показана тематика самостоятельной работы по разделам

Таблица 2

№ п/п	разделы дисциплины	Вид самостоятельной работы
1.	Раздел 1,2,3	Самостоятельная работа в библиотеке и дома:

		<ul style="list-style-type: none"> - сбор и анализ наглядного материала; - сбор и анализ теоретических материалов по теме, работой с литературой. - работа над форэскизами, ф 10x10см (4-6 вариантов)
2.	Раздел 4,5,6	<p>Самостоятельная работа в библиотеке и дома:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение упражнений и клаузур по теме исследования (4-6 вариантов) - разработка сюжета в форэскизах, ф10x10 см.
3.	Раздел 7.8,9,10	<p>Самостоятельная работа в библиотеке и дома :</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка сюжета - формирование предметного образа - поиск цветового и колористического решения в клаузурах. - выражение идеи в конструктивно-пластической форме эскиза - выполнение не менее 10 различных поисковых вариантов в формате 10x10см

IV семестр

1 промежуточная аттестация проводится через полтора месяца после начала учебного семестра в виде кафедрального просмотра выполнения практического задания на изучение приёмов организации декоративной композиции и композиционные закономерности на примере объектов живой природы:

- варианты эскизов по теме на организацию композиции с достижением декоративности, работа с плоскостью (20-30 вариантов).

2 промежуточная аттестация проводится за месяц до окончания учебного семестра в виде кафедрального просмотра выполнения практического задания:

- варианты эскизов по теме на организацию композиции с использованием возможностей цвета на достижение декоративности(10-15 вариантов).

Семестровые просмотры проводятся по окончании изучения дисциплины в конце года. Студент представляет объем выполненных работ

- на кафедральный просмотр;
- на ректорский просмотр.

Объем заданий:

- варианты эскизов по теме на организацию композиции с достижением декоративности, работа с плоскостью (20-30 вариантов);

- варианты эскизов по теме на организацию композиции с использованием возможностей цвета на достижение декоративности (10-15 вариантов);

- варианты эскизов с различными приемами стилизации объектов, с помощью фактуры, орнамента, графических приемов, пространственных особенностей (10-15 вариантов эскизов).

V семестр

1 промежуточная аттестация проводится через полтора месяца после начала учебного семестра в виде кафедрального просмотра выполнения практического задания на изучение и освоение приемов создания проекта тематической декоративной композиции:

- сбор наглядных материалов по теме, зарисовок и набросков (10-15 вариантов);
- эскизы, с разработками вариантов композиционных схем (прямоугольник, круг, квадрат) (6-8 вариантов).

2 промежуточная аттестация проводится за месяц до окончания учебного семестра в виде кафедрального просмотра выполнения практического задания на изучение и освоение приемов изготовления различных орнаментальных композиций с применением стилизации растительного объекта:

- эскизы с разработками проекта будущей композиции (5-6 вариантов);
- разработанность панно, готовность 50%.

Семестровые просмотры проводятся по окончании изучения дисциплины в конце года. Студент представляет объем выполненных работ на кафедральный и затем ректорский просмотры:

- сбор наглядных материалов по теме, зарисовок и набросков (10-15 вариантов);
- эскизы, с разработками вариантов композиционных схем (лента, круг, квадрат) (6-8 вариантов);
- эскизы с разработками проекта будущей композиции (5-6 вариантов);
- окончательный вариант подачи декоративного панно на планшете последнего этапа задания, р-р 50x70.

VI семестр

1 промежуточная аттестация проводится через полтора месяца после начала учебного семестра в виде кафедрального просмотра выполнения практического задания на создание творческой композиции, после анализа конкретной национальной одежды, ее традиционных особенностей.

- сбор материала по теме, эскизы (10-12 вариантов);
- эскизы и наброски приемов организации композиции (10-12 вариантов).

2 промежуточная аттестация проводится за месяц до окончания учебного семестра в виде кафедрального просмотра выполнения практического задания на изучение и освоение приемов стилизации натюрморта:

- творческая композиция, готовность 50%.

Семестровые просмотры проводятся по окончании изучения дисциплины в конце года. Студент представляет объем выполненных работ на кафедральный и ректорский просмотры:

- сбор материала по теме, эскизы и зарисовки (10-12 вариантов);
- эскизы и наброски приемов стилизации (10-12 вариантов).
- окончательный вариант композиции, подача на планшете, р-р 50x70.

VII семестр

1 промежуточная аттестация проводится через полтора месяца после начала учебного семестра в виде кафедрального просмотра выполнения практического задания на создание творческой композиции, на основе индивидуальной темы каждого студента.

- сбор материала по теме, эскизы (10-12 вариантов);
- эскизы и наброски приемов организации композиции (10-12 вариантов);
- подготовка теоретических и наглядных материалов к пояснительной записке, готовность 50%.

2 промежуточная аттестация проводится за месяц до окончания учебного семестра в виде кафедрального просмотра выполнения практического задания на изучение и освоение приемов стилизации натюрморта:

- творческая композиция, готовность 50%;
- пояснительная записка, готовность 70%.

Семестровые просмотры проводятся по окончании изучения дисциплины в конце года. Студент представляет объем выполненных работ на кафедральный и ректорский просмотры:

- сбор материала по теме, эскизы и зарисовки (10-12 вариантов);
- эскизы и наброски приемов организации композиции (10-12 вариантов);
- теоретические и наглядные материалы к пояснительной записке и пояснительная записка;
- окончательный вариант композиции, подача на планшете, р-р 50x70.

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

Посещение занятий, выполнение домашних заданий.

Самостоятельное изучение рекомендуемой литературы по каждой теме.

Требования по изучению и работе по темам, при сохранении принципа регламентации не являются жёсткой схемой и предполагают вариативную трактовку, изменения и дополнения.

Формы контроля

При подготовке к зачету (экзамену) студенту целесообразно использовать результаты самостоятельной подготовки по курсу, установочные рекомендации.

Промежуточным контролем в курсе «Декоративная композиция» является просмотр, проводится в форме просмотра заданий. Задания в полном объеме сдаются во время сессии. При выполнении самостоятельных заданий не допускается компилирование и плагиат.

Итовым контролем в рамках учебной дисциплины «Декоративная композиция» является экзамен. Экзамен проводится в форме просмотра заданий в полном объеме и с соблюдением методической последовательности. Экзаменационная оценка выставляется по результатам просмотра заданий, выполненных студентом в течении семестра и экзаменационной практической работы.