

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Методические рекомендации по освоению дисциплины

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В ДПИ

для обучающихся по программе направления подготовки

54.04.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

Художественная керамика

Разработчик:

профессор Окрух И.Г.

1. Пояснительная записка

Методические указания для студентов по освоению дисциплины «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В ДПИ» разработаны в соответствии требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (уровень магистратуры).

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. Основным условием достижения максимальной эффективности работы в учебной мастерской является воспитание творческой личности. Сформировать способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала. Учебным планом на самостоятельную работу по дисциплине «Основы композиции в ДПИ» отведено 74 часа.

Формами контроля и примерами оценочных средств по курсу «Основы композиции в ДПИ» являются домашние задания, текущие просмотры, проведение опросов. В расположенной ниже таблице перечислены темы для самостоятельной работы студентов и указано количество часов, необходимых для подготовки к опросу, или текущему просмотру

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

Программой предусматривается самостоятельная работа обучающихся, которая способствует более глубокому погружению в творческую деятельность. Самостоятельная работа включает в себя: самостоятельную работу над этюдами учебных постановок кратких этюдов живой модели, а так же зарисовками с натуры и по памяти, вариациями композиционных эскизов к учебным постановкам в мастерской .

Самостоятельная работа в мастерской проходит после аудиторной работы, является вспомогательной, заключается в подборе живописных материалов для того или иного решения композиции постановки, нахождение формата листа, подготовки изобразительной поверхности (тонировка и иная обработка поверхности бумаги, картона для перевода на большой формат).

В самостоятельной работе отрабатываются навыки, полученные на аудиторных занятиях, приобретает опыт самостоятельной деятельности.

Для успешного освоения курса «Живопись» обучающийся должен ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими рекомендациями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке ФГБОУ ВО СГИИ имени Дмитрия Хворостовского. В библиотеке вуза обучающийся может получить доступ в электронные библиотечные системы, найти рекомендованные учебники и учебно-методические пособия. Методический фонд, составленный из учебных работ обучающихся кафедры «Художественная керамика» по дисциплине «Живопись» ложится в основу наглядного материала при изучении задач и целей, каждого конкретного графического задания. Обучающийся обязан заниматься изучением темы, сбором и анализом наглядного и теоретического материала, работой с литературой, изучением музейных источников культуры, искусства заниматься в

аудиторное время и во время самостоятельной подготовки, это зарисовки и этюды с натуры и по памяти. Выполнение композиционных эскизов и их вариаций. Вынашивание собственной творческой идеи. Разработка сюжета. Формирование творческого образного начала постановки. Поиск цветового и тонового решения в листах. Выражение идеи в конструктивно - пластической форме эскиза. Во время аудиторных занятий представлять преподавателю результаты своей самостоятельной работы.

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

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	<p>1 сем.</p> <p>Раздел 1.</p> <p>Из простых подобных элементов составить ряд декоративных композиций в круге: симметрия, асимметрия, кайма, орнамент.</p>	<p>Выбор исходного элемента.</p> <p>Выполнение клаузур на выбранную тему.</p> <p>Выбор собственного пластического решения в зависимости от стилистических и пластических особенностей исходного элемента.</p> <p>Ритмическое построение композиции. Единство пластического образа и отдельных деталей.</p> <p>Объем задания: графическое исполнение проекта на бумаге в масштабе.</p> <p>Клаузуры, зарисовки, эскизы, форэскизы. Исполнение композиции на планшете в масштабе 1x1.</p> <p>Материал: тушь, гуашь, бумага, черно-белое решение</p>
2.	<p>Раздел 2. Создание тематической абстрактной композиции с повторяющимися элементами на заданную тему.</p>	<p>Выбор темы, сбор аналогов.</p> <p>Выполнение клаузур на выбранную тему.</p> <p>Выбор собственной темы в зависимости от стилистических и пластических особенностей данного здания.</p> <p>Выполнение абстрактных, беспредметных композиций, выражающих эмоционально – чувственное восприятие темы Пластический образ проекта.</p> <p>Ритмическое построение композиции. Единство пластического образа и отдельных деталей.</p> <p>Объем задания: графическое исполнение проекта на бумаге в масштабе. Способ подачи проекта индивидуальный в зависимости от образного решения композиции. Клаузуры, зарисовки, развертки, фотографии, эскизы, форэскизы. Исполнение композиции на планшете в масштабе.</p>
3.	<p>2 сем.</p> <p>Раздел 3.</p>	<p>Выбор объекта среды (Интерьер, экстерьер)</p> <p>Изучение и сбор аналогов, по теме.</p>

	<p>Переработка графическими средствами классического интерьера, экстерьера, декоративный</p>	<p>Выполнение абстрактных, беспредметных композиций, выражающих эмоционально – чувственное восприятие темы. Формальным языком изобразить образное восприятие темы.</p> <p>Пластический образ объекта среды.</p> <p>Подбор материала для наиболее полного раскрытия темы.</p> <p>Объем задания: графическое исполнение проекта на бумаге в масштабе. Способ подачи проекта индивидуальный в зависимости от образного решения композиции. Клаузуры, зарисовки выбранного интерьера (экстерьера), развертки, фотографии, эскизы, форэскизы. Исполнение композиции на планшете 50x70 в заданном масштабе.</p>
4.	<p>Раздел 4:</p> <p>На основе предыдущего задания проводится ряд упражнений по введению декоративного элемента (светильника) полученный интерьер экстерьер.</p>	<p>Изучение и сбор аналогов</p> <p>Выбор собственной темы в зависимости от стилистических и пластических особенностей данного интерьера.</p> <p>Клаузуры. Формальным языком попытаться определить место и количество декоративного элемента в данной среде.</p> <p>Пластический образ проекта.</p> <p>Стилистическое решение будущего произведения, цветовая среда, колорит, причем зарисовки ведутся обязательно со средой. Композиционное единство, ансамбль.</p> <p>Ритмическое построение композиции. Единство пластического образа и отдельных деталей.</p> <p>Исполнение проекта на планшете в нужном масштабе , в цвете.</p> <p>Материалы: бумага, карандаш, циркуль, линейка, ластик, кисти, гуашь, акрил, темпера.</p> <p>Объем задания: графическое исполнение проекта на бумаге в масштабе. Клаузуры, зарисовки, зарисовки интерьера, развертки, фотографии, эскизы, форэскизы.</p>

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 клаузур. 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

Самостоятельная работа студентов – это учебная, учебно-исследовательская и общественно-значимая деятельность студентов, направленная на развитие профессиональных компетенций, которая осуществляется без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию. Самостоятельная работа проводится с целью формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся; формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся; обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний и умений студентов; формирования умений поиска и использования информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста. В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная, внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине выполняется обучающимися в производственных мастерских кафедры после учебных занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется без непосредственного участия преподавателя. Для успешного освоения курса «Основы композиции в ДПИ» магистрант должен ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке ФГБОУ ВО СГИИ имени Д.Хворостовского. В библиотеке вуза обучающийся может получить доступ в электронные библиотечные системы, найти рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Другой важной частью самостоятельной работы студентов является работа в библиотеке с литературными и электронными ресурсами.

Студент обязан заниматься изучением темы, сбором и анализом наглядного и теоретического материала, работой с литературой, изучением музейных источников культуры, искусства заниматься в аудиторное время и во время самостоятельной подготовки, это зарисовки с натуры образцов народного и профессионального декоративно – прикладного искусства. Выполнение упражнений и клаузур. Вынашивание собственной творческой идеи. Разработка сюжета. Формирование предметного образа. Поиск цветового и колористического решения в клазурах. Выражение идеи в конструктивно - пластической форме эскиза. Во время аудиторных занятий представлять преподавателю результаты своей самостоятельной работы

В таблице 2 показана тематика самостоятельной работы по разделам

Таблица 2

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы
1.	1 сем. Раздел 1. Из простых подобных элементов составить ряд декоративных композиций в круге: симметрия, асимметрия, кайма, орнамент.	Чтение рекомендованной литературы, сбор аналогов в библиотеке Исполнение эскизов

2	Раздел 2. Создание тематической абстрактной композиции с повторяющимися элементами на заданную тему.	Чтение рекомендованной литературы, сбор аналогов в библиотеке Исполнение эскизов
3	2 сем. Раздел 3. Переработка графическими средствами классического интерьера, экстерьера, в декоративный	Чтение рекомендованной литературы, сбор аналогов в библиотеке Исполнение эскизов
4	Раздел 4: На основе предыдущего задания проводится ряд упражнений по введению декоративного элемента (светильника) в полученный интерьер или экстерьер.	Чтение рекомендованной литературы, сбор аналогов в библиотеке. Исполнение эскизов.

4. Рекомендации 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: Стабильное 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.

Промежуточные аттестации представляют собой просмотр всех выполненных за ограниченный отрезок времени работ по заданной теме. Для проведения просмотра создается комиссия из преподавателей кафедры. Студенты с помощью преподавателя организуют выставку своих учебных работ. К просмотру предоставляются все материалы, связанные с выполнением учебного задания. При оценке работ следует учитывать не только формальное выполнение задания, но и, прежде всего, решение поставленных задач.

4.1 Вопросы для самоконтроля.

1. Понятие «Декоративная композиция», виды композиций.
2. Понятие стилизации.
3. Основные закономерности в декоративной композиции.
4. Статика-динамика.
5. Симметрия-ассимметрия.
6. Сгущение-разряжение.
7. Композиционный центр.
8. Доминанта или акцент.
9. Контраст и подобие.
10. Ритм в декоративной композиции.