

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины

Общий курс композиции

Специальность: 54.05.03 «Графика»

Специализация: Художник-график (станковая графика)

Разработчик:
профессор Тимохов С.В.

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «Общий курс композиции» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по специальности 54.05.03 «Графика» и рабочей программой дисциплины.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Сформировать способности самостоятельно применять методы, приемы, средства композиции:

- для развития профессиональных компетенций;
- для развития творческих способностей;
- при дипломном проектировании и профессиональной деятельности.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации. Учебным планом отведено 252 часа на самостоятельную работу по данной дисциплине.

Приступая к изучению дисциплины «Общий курс композиции», студенты должны 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 Дмитрия Хворостовского, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Дисциплина «Общий курс композиции» в учебном плане представлена как практический курс и является одной из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая собой систематическое, последовательно изложение преподавателем определенного раздела учебной дисциплины. Освоение дисциплины осуществляется в виде: вводных лекций, практических занятий и самостоятельной работы обучающегося.

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

1. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
3. По завершении отдельных заданий показывать выполненные работы преподавателю для получения профессиональных консультаций.

Результаты самостоятельной работы согласованные с преподавателем демонстрировать на промежуточной (итоговой) аттестации по дисциплине.

3. Формы самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся – это практическая, учебно-исследовательская деятельность, направленная на развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которая осуществляется без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию.

Самостоятельная работа проводится с целью формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся; обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний и умений обучающихся; формирования умений эффективного решения профессиональных задач, для профессионального роста.

Практическая самостоятельная работа по учебной дисциплине выполняется обучающимися вне учебных занятий без непосредственного участия преподавателя.

При изучении курса «Общий курс композиции» следует выполнять необходимые виды самостоятельных работ:

- Изучение выразительные средства графики на основе практических упражнений.
- Выполнение графических листов в натуральную величину, соблюдая последовательность этапов работы.
- Выполнение графической серии, проработать детали изображаемых предметов и объектов в листах
- Выполнение эскизов основных элементов книги выбранного произведения.

4. Рекомендации при выполнении самостоятельной работы по дисциплине

№	Наименование раздела дисциплины	Рекомендации и учебные задачи
<i>1 семестр</i>		
1.	Изучение выразительных средств графики (на основе натюрморта)	<i>Практические упражнения:</i> <ul style="list-style-type: none">– Выполнение эскизов на «Силуэт».– Выполнение эскизов на «Линия».– Выполнение эскизов на «Боковое освещение (рельеф)».– Выполнение эскизов на «Фактура»– Выполнение эскизов на «Выявление главного светом» <i>Задачи:</i> <ul style="list-style-type: none">– Изучить выразительные средства графики на основе практических упражнений. Материал: бумага, тушь, гуашь, формат для упражнений А4,
2	Графический натюрморт.	<i>Практическое задание:</i> <ul style="list-style-type: none">– Выполнение графических листов в натуральную величину, соблюдая последовательность этапов работы. <i>Задачи:</i> <ul style="list-style-type: none">– Скомпоновать натюрморт, с учетом формата и композиционного решения, найденного в

		<p>упражнении;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Уточнить пропорциональность предметов, не нарушая пластического решения; – Выполнить графический натюрморт, используя знания, умения и навыки, приобретенные в упражнениях; – Использовать ограниченную цветовую палитру (2-3 цвета). – Выполнить сбор материала и эскизы технично грамотно, оформление работ в соответствии с эстетическими требованиями <p><i>Материал:</i> графический материал по выбору, формат до А2.</p>
2 семестр		
3	<p>Экстерьер. Город. Графическая серия (3-4 листа)</p>	<p><i>Практические упражнения (эскизы):</i> наброски, зарисовки экстерьеров с использованием различных видов форматов и точек зрения.</p> <p><i>Задача.</i> Собрать материал выразительные по композиционному и образному решению, с учетом индивидуальной тематики серии.</p> <p><i>Практические упражнения (эскизы):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – «Силуэт» как основное выразительное средство: <ul style="list-style-type: none"> ○ объекты городской среды темного силуэта, ○ объекты городской среды светлого силуэта, ○ объектов городской среды светлый и темный силуэты одновременно. – «Рельеф» как основное выразительное средство, – «Фактура» как основное выразительное средство, – одновременно «силуэт» и «рельеф» как основное выразительное средство: <ul style="list-style-type: none"> – объекты городской среды темного силуэта и бокового освещения, – объекты городской среды светлого силуэта и бокового освещения, – светлый, темный силуэты объектов городской. <p><i>Материал:</i> бумага, карандаш, тушь, гуашь, мягкий материал, формат до А4.</p> <p><i>Практическое задание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Формирование графической серии, – Определение единого графического формата с учетом выбранного материала и масштабности серии, – Методика работы над графической серией. <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Организовать графические листы серии с учетом пропорциональных отношений эскизов. – Проработать детали изображаемых предметов и объектов не нарушая найденного пластического решения в эскизах.

		<ul style="list-style-type: none"> – Обобщить графические листы, сохраняя общую тональность серии – Выполнить сбор материала и эскизы технически. <p><i>Материал:</i> графический материал по выбору, формат до А3.</p>
3 семестр		
4.	<p>Интерьер. Человек в интерьере. Графическая серия (3-4 листа)</p>	<p><i>Практические упражнения (эскизы):</i> наброски, зарисовки интерьеров с использованием различных видов форматов и точек зрения.</p> <p><i>Задача.</i> Собрать материал выразительные по композиционному и образному решению, с учетом индивидуальной тематики серии.</p> <p><i>Материал:</i> бумага, карандаш, тушь, гуашь, мягкий материал формат до А4.</p> <p><i>Практические упражнения (эскизы):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – с преобладанием тонов и фактур светлого насыщения (интерьер светлого насыщения). – с преобладанием тонов и фактур среднего насыщения или светлого и темного насыщения в равных пропорциональных соотношениях (интерьер среднего насыщения). – с преобладанием тонов и фактур темного насыщения (Интерьер темного насыщения). <p><i>Задача.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Графическими средствами найти выразительные пластические решения, использовать тональность как образное начало для формирования графической серии, используя ограниченную цветовую палитру. <p><i>Материал:</i> бумага, карандаш, тушь, гуашь, мягкий материал, формат до А4.</p> <p><i>Практические упражнения на пластику фигуры человека (эскизы):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – «Светлый силуэт» как основное выразительное средство. – «Темный силуэт» как основное выразительное средство. – «Рельеф» как основное выразительное средство. – «Фактуру» как основное выразительное средство. – «Фактуру» в сочетании с «силуэтом» и «рельефом». <p><i>Материал:</i> бумага, карандаш, тушь, гуашь, мягкий материал, формат до А4.</p> <p><i>Практические упражнения на объединение конструктивной формы интерьера и пластики человека.</i></p>

		<p><i>(эскизы):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – с преобладанием тонов и фактур светлого насыщения (интерьер и человек светлого тонального насыщения). – с преобладанием тонов и фактур темного насыщения (интерьер и человек темного тонального насыщения). – с преобладанием тона и фактуры контрастного насыщения (интерьер и человек контрастного тонового насыщения). <p><i>Задача.</i> Собрать материал выразительные по композиционному и образному решению, с учетом индивидуальной тематики серии.</p> <p><i>Материал:</i> бумага, карандаш, тушь, гуашь, мягкий материал, формат до А4.</p> <p><i>Практическое задание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Формирование графической серии по принципу «тональное разнообразие графических листов», – Методика работы над графической серией <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Организовать графические листы серии с учетом пропорциональных отношений эскизов. – Проработать детали изображаемых предметов и объектов, не нарушая найденного пластического решения в эскизах – Обобщить графические листы, сохраняя общую тональность серии – Раскрыть художественный образ – Выполнить сбор материала и эскизы технически грамотно, оформление работ в соответствии с эстетическими требованиями <p><i>Материал:</i> графический материал по выбору, формат доА3.</p>
4 семестр		
5.	Художественное оформление книги (русские, европейские сказки).	<p><i>Практические упражнения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Выполнение набросков, зарисовок архитектуры, мебели, костюмов и т.д. к выбранному произведению. Определение формата и полосы набора. используя вертикальный формат определить полосу набора выбранного формата методом Я.Чихольда (Вилларов чертеж: деление на 6 частей, деление на 9частей, деление на 12 частей). – Выполнение эскизов основных элементов книги выбранного произведения. <ul style="list-style-type: none"> • Эскиз полосной иллюстрации (количество 4)

		<ul style="list-style-type: none"> • Эскиз разворота (количество 1) • Эскиз обложки • Эскиз буквицы • Эскиз концовки <p><i>Задача:</i></p> <p>а) Выполнить сбор материала и эскизы технически грамотно, оформление работ в соответствии с эстетическими требованиями</p> <p>б) Выполнить эскизы основных элементов книги в едином масштабе, технике исполнения, графической стилистики раскрыв образ литературного произведения..</p> <p>Материал: графический материал и формат по выбору студента с согласованием у преподавателя.</p>
--	--	--

Вопросы для самоконтроля:

1. Определение понятия «композиция».
2. Термины композиционных понятий.
3. Основные форматы в станковой композиции
4. Схемы определения полосы набора выбранного формата для оформления книги.
5. Основные законы и правила композиции.
6. Композиционные приемы и средства.
7. Задачи фор-эскиза и эскиза графике.
8. Выразительные средства графики.
9. Особенности организации графической серии.
10. Тоновые и цветовые отношения в графике.
11. Методическая последовательность работы над графическим листом.
12. Особенности композиций основных элементов книги
13. Материалы, оборудование и инструменты графики
14. Влияние изучаемых предметов на предмет «композиция».
15. Виды и жанры графики.
16. Роль композиции в художественном творчестве.
17. Особенности работы мягким материалом.
18. Особенности работы акварельными красками.
19. Особенности работы гуашью и темперой.
20. Выразительные средства графики

5. Рекомендации по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине.

Изучение дисциплины «Общий курс композиции» заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация и экзаменационные просмотры.

Требования к организации подготовки и к экспозиции экзаменационных просмотров определена кафедрой и озвучивается обучающимся преподавателем перед началом подготовки. При подготовке экзаменационного просмотра у обучающегося должен быть планомерно накопленный «багаж» профессиональных знаний в области графического искусства и наличие всех выполненных по указанию преподавателя в течение семестра практических заданий по дисциплине, как на практических занятиях, так и самостоятельно.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением учебного материала у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.

Формирование экспозиции работ по дисциплине «Общий курс композиции» осуществляется преподавателем индивидуально с каждым обучающимся на основе выполненного объема практических заданий за семестр.

Для подготовки материалов представляемых на итоговый просмотр дисциплины «Общий курс композиции» обучающийся должен:

1. Выполнить все практические задания в соответствии с поставленными, учебными задачами.
2. Оформить выполненные практические задания в соответствии с эстетикой оформления графических работ установленных на кафедре «Графика».
3. Сформировать экспозицию работ, выполненных обучающимся за семестр, в соответствии с рекомендациями преподавателя.

Экзамен (экзаменационный просмотр) проходит в день, указанный в графике просмотров в период экзаменационной сессии. В состав кафедральной комиссии по проведению экзамена входят ППС дисциплин входящие в экзаменационный просмотр. Оценка обучающемуся выставляется с учетом установленных требований коллегиальным решением членов комиссии. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения экзамена без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников института, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями).

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

Знания, умения и владение обучающихся по дисциплине оценивается по дифференцированной системе оценки при наличии освоения основных единиц компетенций.