

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

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины

«Общий курс композиции»

для обучающихся по специальности

54.05.03 «Графика»

Разработчик: профессор кафедры 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 студенту 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 108 ч. 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 Д. 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»)

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.

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

3. Формы самостоятельной работы

При изучении курса «Общий курс композиции» следует выполнять 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
1 семестр		
1.	Изучение выразительных средств графики (на основе	<i>Практические упражнения:</i> – Выполнение эскизов на «Силуэт». – Выполнение эскизов на «Линия».

	натюрморта)	<ul style="list-style-type: none"> – Выполнение эскизов на «Боковое освещение (рельеф)». – Выполнение эскизов на «Фактура» – Выполнение эскизов на «Выявление главного светом» <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Изучить выразительные средства графики на основе практических упражнений. <p><i>Материал:</i> бумага, тушь, гуашь, формат для упражнений А4,</p>
2	Графический натюрморт.	<p><i>Практическое задание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Выполнение графических листов в натуральную величину, соблюдая последовательность этапов работы. <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Скомпоновать натюрморт, с учетом формата и композиционного решения, найденного в упражнении; – 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 технически грамотно, оформление работ в соответствии с эстетическими требованиями <p><i>Материал:</i> графический материал по выбору, формат до А2.</p>
2 семестр		
3	Экстерьер. Город. Графическая серия (3-4 листа)	<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

		<p>темный силуэты одновременно.</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Рельеф» как основное выразительное средство, – «Фактура» как основное выразительное средство, – одновременно «силуэт» и «рельеф» как основное выразительное средство: – 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. – 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.	Интерьер. Человек в интерьере. Графическая серия (3-4 листа)	<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,</p>

мягкий материал формат до А4.

Практические упражнения (эскизы):

- 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).

Задача.

- Графическими средствами найти выразительные пластические решения, использовать тональность как образное начало для формирования графической серии, используя ограниченную цветовую палитру.

Материал: бумага, карандаш, тушь, гуашь, мягкий материал, формат до А4.

Практические упражнения на пластику фигуры человека (эскизы):

- «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».

Материал: бумага, карандаш, тушь, гуашь, мягкий материал, формат до А4.

Практические упражнения на объединение конструктивной формы интерьера и пластики человека. (эскизы):

- 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).

		<ul style="list-style-type: none"> – 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 9 частей, 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><i>Материал:</i> 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 каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, экзамены.

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у обучающегося должен быть планомерно накопленный «багаж» профессиональных знаний в области графического искусства, по указанию преподавателя в течение семестра.

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные моменты. Обязательно в них разобраться.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением учебного материала у обучающегося 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.

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.