Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московская государственная художественно-промышленная академия
им. С.Г. Строганова»
(МГХПА им. С.Г. Строганова)

Факультет дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета дополнительного образования
_____Желондиевская Л.В.

«06» мая 2020

Рабочая программа

Основы композиции в керамике

Профессиональная переподготовка

Художественная керамика

Москва, 2020

Рабочая программа дисциплины «Основы композиции в керамике», составитель, доцент Хлебцевич Н.Ю., - М., 2020, - 11с.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Основы композиции в керамике» слушателям ФДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Художественная керамика».

Составитель: _____ Доцент Хлебцевич Н.Ю.
(подпись)

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры «Дополнительного образования» протокол № 3 от 30 апреля 2020

Заведующий кафедрой _____ Профессор, доктор пед.наук Зива В.Ф.
(подпись)

©составитель Хлебцевич Н.Ю., 2020
© МГХПА им. С.Г. Строганова, 2020

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4
2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 5
2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 5
2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 6
2.3 Организация самостоятельной работы..... 7
3 Список рекомендуемых источников …….. 8
3.1 Основная и дополнительная литература ……. 8
3.2 Ресурсы сети Интернет …… 8
4 Фонд оценочных средств ……. 9

1 Планируемые результаты освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: изучение основных законов построения художественной композиции в создании произведений декоративно-прикладного искусства (художественная керамика).

Задачи:

- формирование базовых знаний и навыков в решении композиционных задач, возникающих в ходе проектирования (метр - ритм, статика – динамика, контраст – нюанс – тождество, пропорции, масштаб - масштабность и т.д.);
- обучение основным законам организации композиции: равновесие, единство и соподчинение, симметрия – асимметрия;
- формирование навыка аналитического подхода к проблемам гармонизации композиции;
- обучение видам композиции: фронтальная композиция, объемная композиция, глубинно-пространственная композиция;
- формирование умений на основе понятий гармонизации композиции свободно выражать творческие замыслы на всех стадиях проектирования художественной керамики;
- ознакомление с методами и принципами принятия правильного концептуального решения и выполнения поставленных профессиональных задач.

Изучение дисциплины «Основы композиции в керамике» способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- способность владения навыками линейно-конструктивного построения, элементарными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в моделировании и макетировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (К-3);
- способность собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (К-4);
- готовность к самостоятельному созданию художественного образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале (К-6);
- готовность выполнять эскизы проектов и прототипы для оригинального проекта и серийного производства (К-7).

В результате освоения дисциплины слушатель должен иметь следующие образовательные результаты.

Знать:

- основные законы построения художественной композиции в произведении декоративно-прикладного искусства (керамика);
- основные принципы гармонизации в произведении художественной керамики;
- основные виды композиции;
- основные законы формообразования.

Уметь:

- организовать и гармонизировать композицию в произведении художественной керамики;
- грамотно определить масштаб, масштабность и соразмерность изделия человеку;
- уметь определить масштаб и соразмерность изделия человеку, архитектурной среде;
- уметь свободно оперировать выразительными средствами композиции.

Владеть:

- приёмами и средствами построения декоративной композиции в художественной керамике;
- профессиональными средствами выполнения практических задач: приёмами объёмно-пространственной организации произведений художественной керамики и практическими навыками применения разнообразных выразительных средств гармонизации.

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1	Тема 1. Общее понятие о композиции	Понятие композиции. Композиция как свойство художественной формы. Пространство и время в визуальной композиции. Особенности композиции в графике, живописи, скульптуре. Особенности композиции в бифункциональных искусствах: декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне. Особенности композиции в художественной керамике. Восприятие композиции и его психологические основы.	Устный опрос. Проверка качества выполнения упражнений, практических работ
2	Тема 2. Ритм в композиции	Общее понятие ритма. Ритм и метр. Качественные характеристики ритма. Континуальность и дискретность. Факторы объединения и факторы членения. Регулярность и нерегулярность. Повторы и симметрия. Ассиметрия. Равновесие. Изоморфизм как ритмическое средство в композиции. Сетчатость в форме. Количественное соотношение величин, пропорции и масштаб в композиции. Метр и модуль. Числовой и геометрический	Устный опрос. Проверка качества выполнения упражнений, практических работ

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
		модуль. Тождество, нюанс и контраст в композиции. Виды контраста. Линия, геометрическая форма, цветовое пятно как элементы композиции. Фактуры и текстуры в композиции. Цветовые созвучия. Колористический анализ произведения.	
3	Тема 3. Система «5 пар понятий» Г. Вёльфлина	Система Вельфлина в целом как инструмент анализа свойств композиции. Характеристики отдельных элементов: линейность и живописность (1), плоскость и глубина (2). Характеристики построения формы в целом: замкнутая и открытая форма (3), тектоничность и атектоничность (3а). Эстетико-формальные характеристики: множественность и единство (4), ясность и неясность (5)	Устный опрос. Проверка качества выполнения упражнений, практических работ
4	Тема 4.Композиционная схема. Композиция и конструкция	Геометрическая схема в композиции. Основные виды композиционных схем. Поверхностная и глубинная структура в схеме. Трансформационный анализ. Композиция во внеположной среде	Устный опрос. Проверка качества выполнения упражнений, практических работ

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2

№ раздела	Наименование разделов	Общая трудоемкость, часов	Виды учебной работы и из нее:			Форма аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1	Тема 1. Общее понятие о композиции. Принципы композиции.	**14**	2	10	2	Оценка качества выполнения упражнений и практических работ
2	Тема 2.Ритм в композиции	**18**	2	12	4	Оценка качества выполнения упражнений и практических работ
3	Тема 3. Система «5 пар понятий» Г. Вёльфлина	**10**	2	4	4	Оценка качества выполнения упражнений и практических работ

4	Тема 4. Композиционная схема. Композиция и конструкция	**14**	2	8	4	Оценка качества выполнения упражнений и практических работ
Итого		**56**	**8**	**34**	14	зачет

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество самостоятельной работы, час.	Задание
1. Общее понятие о композиции. Принципы композиции.	2	Двухмерные и трехмерные композиции. Особенности трехмерных композиций предметов, предназначенных для непосредственного контакта с человеком. Утилитарная оправданность формы, свойств поверхности произведений художественной керамики. Фронтальная, объемная и глубинная композиция. Весомость и равновесие. Выполнение упражнений и практических заданий.
2. Ритм в композиции	4	Понятие ритма. Факторы объединения и членения. Сочетание регулярности и нерегулярности. Повторность и симметрия в художественной керамике. Восприятии симметрии. Сетчатость. Тождество, нюанс и контраст в композиции. Элементы композиции. Выполнение упражнений и практических заданий.
3. Система «5 пар понятий» Г. Вёльфлина	4	Характеристика элементов композиции, построения формы. Выполнение упражнений и практических заданий.
4. Композиционная схема. Композиция и конструкция	4	Виды композиционных схем. Анализ. Композиция и конструкция. Выполнение упражнений и практических заданий.
Итого:	14	зачет

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

1. Голубева, О.Л. Основы композиции / О.Л. Голубева. – М.: Издательский дом «Искусство», 2004. – 136 с.
2. Васютинский, Н.А. Золотая пропорция / Н.а. Васютинский . - М., 1990.
3. Брунов, А.К. Пропорции античной и средневековой архитектуры / А.К. Брунов. - М. 1935.
4. Волкотруб, И.Т. Основы комбинаторики / И.Т. Волкотруб. - Киев, 1986.
5. Иконников, А.В. Функция, форма, образ в архитектуре / А.В. Иконников. - М., 1986.
6. Кандинский, В.В. О духовном в искусстве / В.В. Кандинский. - М., 1992.
7. Фаворский, В.А. О рисунке и композиции / В.А. Фаворский. - Фрунзе, 1966.
8. Сапего, И.Г. Предмет и форма / И.Г. Сапего. - М.,1984.
9. Шорохов, Е.В. Композиция / Е.В. Шорохов. - М., 1986.
10. Раппопорт, С.Х. От художника к зрителю. Как построено и как функционирует произведение искусства / С.Х. Раппопорт. - М., 1978.
11. Ганзен, В.А., Кудрин, П.А., Ломов, Б.Ф. О гармонии в композиции // Техническая эстетика. - 1969, № 4.
12. Базазьянц, С.Б. Художник, пространство и среда / С.Б. Базазьянц. - М.,1983.
13.Вейль Г., Симметрия / Г. Вейль - М.: Издательство «Наука», 1979. -144 с.
14.Гика М. Эстетика пропорций в природе и искусстве / М. Гика. - М.: Издательство Всесоюзной Академии архитектуры, 1936.
15. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов /А.В. Степанов, В.И. Малыгин, Г.И. Иванов и др. – М.: Стройиздат, 1993. – 256с.

3.2 Ресурсы сети Интернет

1. ГМИИ им. А.С. Пушкина «Виртуальный музей» / Режим доступа - http://virtual.arts-museum.ru
2. Государственная Третьяковская галерея. Виртуальные прогулки по Третьяковской галерее / Доступ к ресурсу: - http://www.tretyakovgallery.ru/ru/exhibitions/virt
3. Государственный Эрмитаж, интерактивный музей, Санкт-Петербург/Режим доступа - www.spbhorror.ru
4. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург/Режим доступа - http://www.hermitagemuseum.org/
5. МГАХИ им. В. И. Сурикова / Доступ к ресурсу: http://surikov-vuz.com
6. Официальный портал проекта «Русский музей: виртуальный филиал», Санкт-Петербург /Доступ к ресурсу -virtualrm@rusmuseum.ru
7. Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры /Доступ к ресурсу: - http://artsacademy.ru

8. Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры. Научная библиотека при Российской академии художеств /Доступ к ресурсу: http://www.rah.ru/science/nauchnye_podrazdeleniya/nauchnayabibltoteka.php

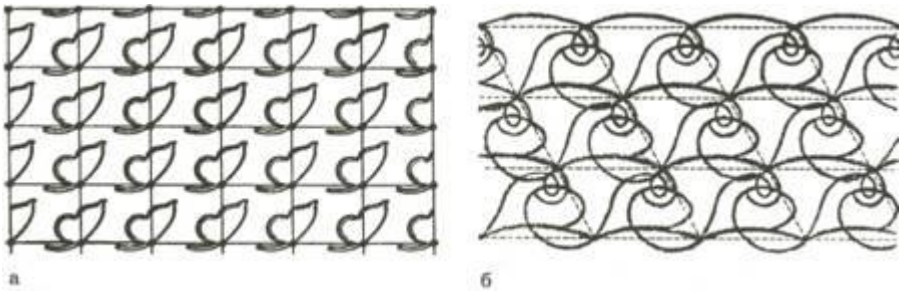
4 Фонды оценочных средств

Примеры практических заданий и упражнений

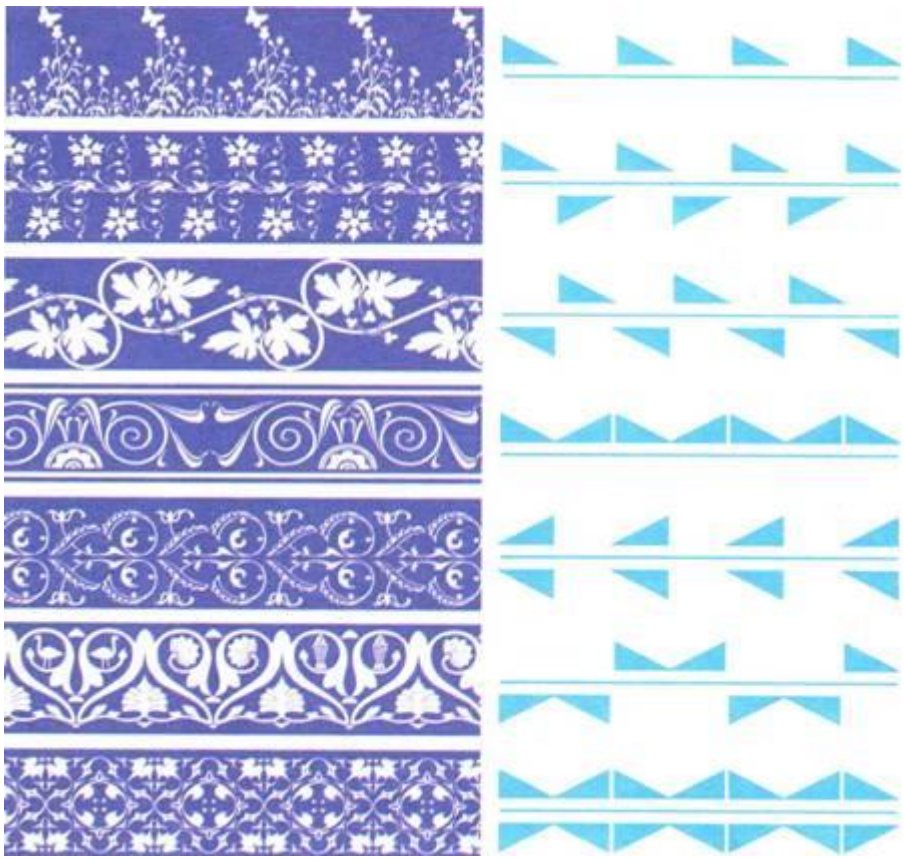
1. Составьте декоративную композицию из разнообразных по форме объектов (букв, цифр, геометрических фигур, листьев, цветов, бабочек, фигур людей, силуэтов животных и т. п.) таким образом, чтобы промежутки между объектами тоже напоминали по форме эти объекты. Для такой композиции лучше использовать два контрастных цвета.

М.-К. ЭШЕР. Абсолют

2. Выполните варианты декоративного оформления изделий из керамики с использованием различных композиционных схем линейного и сетчатого орнамента. Используйте гармоничные цветовые сочетания, контрасты и нюансы цвета

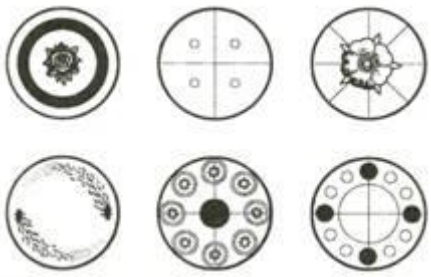


Примеры построения сетчатого орнамента:
а – фигуры разъединены, б – фигуры объединены



Виды ленточных орнаментов и схемы их построения

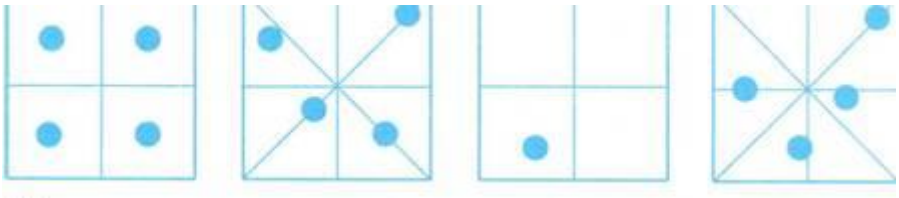
3. Составьте орнамент на круглой форме на основе узоров мастеров Азии или Востока, используйте композиционные схемы. Следите за тем, как располагаются элементы орнамента относительно осей симметрии.



4. Выполните серию упражнений по созданию композиций из линий, пятен, точек, геометрических и растительных элементов с использованием перспективы.

125

5. Рассмотрите схемы, определите, к какому приему композиции они относятся. Выполните серию упражнений: по каждой из схем нарисуйте декоративную композицию.



6. Выполните упражнение – сделайте аппликацию из геометрических фигур (кругов, треугольников, квадратов) и добейтесь равновесия композиции.

7. Выполните упражнение – нарисуйте динамичную неуравновешенную композицию «Звездное небо».

8. Выполните серию упражнений из разнообразных форм, используя эффект увеличения какого-либо фрагмента композиции.

9. Выполните серию упражнений, в которых линии, пятна, силуэты сгущаются и разрежаются.

10. Выполните серию упражнений, используя различные способы выделения композиционного центра (сгущение и разряжение элементов, контрасты цвета, тональный переход к темному и др.)

11. Составьте декоративную композицию с ярко выраженным ритмом из изделий керамики. Использовать изделия из разнообразных материалов (фарфор, майолика, фаянс и др.).

Зачет по дисциплине выставляется по факту выполнения и положительной оценки качества выполнения комплекса упражнений и практических заданий. Во время процедуры оценивания возможен устный опрос слушателя по материалу курса.