

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе БГУКИ

В.Р.Языкович

« 14 » декабря 2020 г.

Регистрационный № УД- 232 /эуч.

КОМПОЗИЦИЯ

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности*

*1-15 02 01 Декоративно-прикладное искусство
(по направлениям),*

направления специальности

*1-15 02 01-07 Декоративно-прикладное искусство
(реставрация произведений)*

Учебная программа составлена в соответствии с образовательным стандартом ОСВО 1-15 02 01-2013 по специальности 1-15 02 01 Декоративно-прикладное искусство (по направлениям), с учебным планом специальности 1-15 02 01-07 Декоративно-прикладное искусство (реставрация изделий) регистрационный № С15-1-78/17 уч. от 04.07.2017

СОСТАВИТЕЛЬ

Л. О. Малахова, доцент кафедры народного декоративно-прикладного искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ

Б. А. Лазука, заведующий отделом древнебелорусской культуры государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», кандидат искусствоведения, доцент;
В. В. Калацей, заведующий кафедрой этнологии и фольклора учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат культурологии, доцент

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой народного декоративно-прикладного искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 30.09.2020);
президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 09.12.2020)

Ответственный за редакцию: И. А. Толстик

Ответственный за выпуск: Л. О. Малахова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «Композиция» разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта по специальности.

Изучение основных закономерностей, средств организации и выразительных средств декоративной композиции поможет будущему педагогу-художнику в решении профессиональных задач. Творческая деятельность в декоративном искусстве имеет свои особенности, связанные с важной ролью конструктивно-технологического начала, с необходимостью учета пластических возможностей материалов, техник и приемов работы с ними для создания художественного образа, взаимосвязи с архитектурно-пространственным решением окружения среды.

Учебная дисциплина «Композиция» способствует развитию творческих способностей студента, совершенствованию и закреплению знаний, умения и навыков, специфики и закономерностей творческого процесса, композиционной грамоты, а также воспитанию чувства меры.

Учебная дисциплина «Композиция» базируется на знаниях, полученных студентом при изучении учебных дисциплин «Декоративно-прикладное искусство», «История искусств», «История народных художественных ремесел», «Материалы и технологии в художественном творчестве», «Народные художественные ремесла», «Цветоведение».

Целью учебной дисциплины является формирование у студента теоретических знаний и практического умения в области декоративной композиции, необходимых для педагогической практики и самостоятельного художественного творчества.

Задачи учебной дисциплины:

- раскрыть особенности создания художественного образа в декоративном искусстве;
- научить проектировать художественные изделия с использованием закономерностей композиции в декоративном искусстве;
- сформировать умение анализировать природные формы в процессе стилизации и трансформации для создания самостоятельных декоративных композиций;

В результате изучения учебной дисциплины студент должен *владеть*:

- профессиональной терминологией;
- навыками проектирования художественных изделий с учетом закономерностей художественно-творческого процесса;
- средствами, способами и приемами построения композиции для решения художественных и педагогических задач.

Изучение учебной дисциплины «Композиция» должно обеспечить формирование у студента академических, социально-личностных и профессиональных компетенций.

Академические компетенции:

АК-1. Уметь применять базовые научные знания для решения теоретических и практических задач.

АК-2. Владеть методами научно-методического исследования как будущие педагоги.

АК-3. Владеть исследовательскими навыками.

АК-4. Уметь работать самостоятельно.

АК-5. Быть способными порождать новые идеи (обладать креативностью).

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении профессиональных задач.

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением информацией и работой с компьютером.

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.

АК-9. Повышать свою квалификацию в течение всей жизни.

Социально-личностные компетенции:

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.

СЛК-6. Уметь работать в команде.

Профессиональные компетенции:

ПК-22. Осуществлять самообразование и повышать профессиональный уровень.

Учебная программа по учебной дисциплине «Композиция» состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть включает темы, связанные с особенностями создания художественного образа в декоративном искусстве, с освоением композиционной грамоты, ее категориального аппарата, зако-

нов формообразования, специфики и закономерностей художественно-творческого процесса. Учебный материал закрепляется с учетом специфики различных видов декоративно-прикладного искусства в процессе выполнения заданий на практических и лабораторных занятиях.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Композиция» для специальности 1-15 02 01 Декоративно-прикладное искусство (по направлениям) отведено 364 часа, из них аудиторных 176 часов, в том числе 20 часов лекций, 156 часов лабораторных занятий. Итоговая форма контроля – экзамен.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Особенности художественного образа в декоративном искусстве

Понятия «декоративное искусство», «художественный образ». Виды декоративного искусства.

Составляющие художественного образа. Взаимосвязь содержания и формы произведения. Процесс художественно-композиционного творчества. Особенности художественного мышления. Формы синтеза образов, представлений в процессе творческого воображения.

Специфика создания художественного образа в декоративном искусстве. Влияние конструктивных возможностей и пластических свойств материалов, техник и технологии изготовления изделий на достижение выразительности в решении образа.

Влияние декора (фактуры, текстуры, орнамента) на образную структуру образа в декоративном искусстве.

Тема 2. Роль выразительных средств и способов организации композиции в процессе создания художественного образа

Цвет и форма в декоративном искусстве. Роль выразительных средств в процессе воплощения эмоционально-образного содержания работы. Значение средств организации композиции в процессе создания и корректирования художественного образа. Статика и динамика. Ритм и метр. Симметрия и асимметрия. Пропорции, масштабность. Нюанс, контраст, тождество. Доминанта.

Разработка различных вариантов формальных композиций, где для передачи заданного эмоционально-образного содержания используются определенные выразительные средства и способы организации композиции.

Выполнение образцов различных выразительных фактур и текстур с использованием разных материалов. Разработка композиций на основе нюансных и контрастных сочетаний фактурных форм. Анализ произведений декоративного искусства.

Тема 3. Законы и виды композиции в декоративном искусстве

Законы композиции в декоративном искусстве.

Виды композиции: фронтальная, объемная, глубинно-пространственная. Замкнутая и неограниченная композиции. Варианты решения фронтальной композиции: плоскостная, рельефная, иллюзорно-пространственная.

Разработка эскизов вариантов фронтальной композиции с учетом выбранного материала.

Тема 4. Роль стилизации и трансформации в художественно-композиционной организации творческого процесса

Стилизация как профессиональный метод, ее значение в организации плоскостной и объемно-пространственной композиции. Художественное преувеличение. Трансформация изобразительных мотивов в декоративном искусстве.

Этапы стилизации, изобразительность (силуэт, конструкция, ассоциация, декор). Стилизация растительных и животных мотивов. Проектирование изделия, декорированного стилизованными растительными и анималистическими приемами (панно, орнамент).

Натюрморт как средство раскрытия авторского замысла. Тематический натюрморт. Принципы построения тематического натюрморта. Создание композиционных зарисовок натюрморта. Композиционные законы, правила, методы в изображении натюрморта. Этапы работы над композицией натюрморта.

Особенности композиции сельского пейзажа. Выбор мотива. Построение пространства.

Этапы работы над композицией пейзажа. Выполнение натуральных зарисовок. Форматирование. Работа над пейзажем.

Образ человека в портрете. Виды портрета. Этапы работы над портретом. Поиск образной выразительности в композиционных зарисовках. Цветовые варианты композиции. Создание портрета. Двойной портрет. Стилизация человеческих фигур в статике и динамике.

Разработка однофигурной и многофигурной композиции.

Тема 5. Этапы художественного проектирования

Понятия «проект», «проектирование», «концепция». Предпроектный анализ. Поиск аналогов и прототипов.

Принципы композиционного формообразования в декоративно прикладном искусстве и дизайне. Факторы, влияющие на формообразование изделий: функциональные, конструктивные, технологические, экономические, эргономические и эстетические факторы, социокультурные аспекты формообразования.

Разработка концепции художественного проекта.

Проектный анализ как система мер, обеспечивающих адекватное отражение идеи в условных формах подачи материала в процессе разработки. Приемы и методы анализа. Составление условных схем взаимосвязей композиционных элементов модели.

Тема 6. Объемно-пространственные композиции

Виды композиционного построения объема. Статическая и динамическая объемная композиция. Единство формы и декора.

Решение объемных форм в различных материалах. Влияние материалов, техник способов выполнения на формообразование изделий. Разработки вариантов декора либо подчеркивающего конструкцию выбранной объемной формы, либо разрушающего ее.

Комбинаторная организация композиции произведения на основе модульного элемента. Разработка модульного элемента и различных комбинаций на его основе.

Интерьер как система. Стили в интерьере. Критерии целесообразности: эргономика, функциональность, архитектоника, метроритмичность, цвет, свет. Комплексное решение интерьера. Эстетическое окружение.

Произведение декоративно-прикладного искусства (ДПИ) в интерьере: функциональность и взаимодействие. Место произведения ДПИ в интерьере: виды и материалы, функции и приемы включения в интерьер.

Художественно-образное решение объемно-пространственной композиции: художественная идея, гармонизация образной структуры. Пропорции и масштаб. Цветовое решение интерьера.

Тема 7. Национальные традиции формообразования

Региональные факторы формообразования. «Прототипный» и «аналитический» методы проектирования.

Композиция в народном декоративно-прикладном искусстве. Взаимовлияние народного и профессионального декоративно-прикладного искусства. Проблемы сохранения этнокультурного своеобразия в современном обществе.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Название тем	Количество аудиторных часов			Форма контроля знаний
	лекции	лабораторные занятия	контролируемая самостоятельная работа	
<i>Тема 1. Особенности художественного образа в декоративном искусстве</i>	2	26	4	сообщение
<i>Тема 2. Роль выразительных средств и способов организации композиции в процессе создания художественного образа</i>	4	24	6	просмотр
<i>Тема 3. Законы и виды композиции в декоративном искусстве</i>	4	24	8	просмотр
<i>Тема 4. Роль стилизации и трансформации в художественно-композиционной организации творческого процесса</i>	4	22		
<i>Тема 5. Этапы художественного проектирования</i>	2	20	6	оценка практической части работы
<i>Тема 6. Объемно-пространственные композиции</i>	2	22	4	оценка практической части работы
<i>Тема 7. Национальные традиции формообразования</i>	2	10	2	просмотр
Всего...	20	156	30	

ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Логвиненко, Г. М.* Декоративная композиция : учеб. пособие для вузов / Г. М. Логвиненко. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – 144 с.
2. *Починова, Н. В.* Орнамент в декоративно-прикладном искусстве : пособие / Н. В. Починова, С. Е. Зятикова. – Минск : БГПУ, 2014. – 132 с.
3. *Сахута, Я. М.* Народное мастацтва Беларусі / Я. М. Сахута. – Минск : БелЭн, 2011. – 367 с.
4. *Чернышев, О. В.* Композиция. Творческий практикум : учеб. пособие / О. В. Чернышев. – 2-е изд. – Минск : Беларусь, 2013. – 447 с.

Дополнительная

1. *Беляев, М. В.* Основы композиции : учеб.-метод. пособие / М. В. Беляев. – Минск : БГПУ, 2002. – 77 с.
2. *Бесчастнов, Н. П.* Художественный язык орнамента : учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 368 с.
3. *Дагдьян, К. Т.* Декоративная композиция : учеб. пособие / К. Т. Дагдьян. – 2-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 312 с.
4. *Голубева, О. Л.* Основы композиции : учебник / О. Л. Голубева. – М. : Сварог и К, 2008. – 144 с.
5. *Жук, В. И.* Декоративно-прикладное искусство Беларуси XVIII–XX вв.: становление и тенденции развития / В. И. Жук. – Минск : Беларус. навука, 2006. – 319 с.
6. *Кошаев, В. Б.* Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития / В. Б. Кошаев. – М. : Изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 120 с.
7. *Лобачевская, О. А.* Белорусский народный текстиль: художественные основы, взаимосвязи, новации / О. А. Лобачевская. – Минск : Беларус. навука, 2013. – 527 с.
8. *Молотова, В. Н.* Декоративно-прикладное искусство : учеб. пособие / В. Н. Молотова. – 2-е изд. – М. : ФОРУМ, 2010. – 288 с.

9. Устин, В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве : учеб. пособие / В. Б. Устин. – 2-е изд. – М. : АСТ : Астрель, 2008. – 239 с.

10. Сахута, Я. М. Беларускае народнае ганчарства / Я. М. Сахута. – Мінск : Беларус. энцыкл., 2013. – 224 с.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Композиция» направлена на активизацию учебно-познавательной и художественно-творческой деятельности обучающихся. Ее цель – повысить прочность приобретаемых знаний, способностей и навыков, способствовать формированию художественно-творческих компетенций, овладению методикой самостоятельной учебной деятельности, необходимой для саморазвития и самосовершенствования личности будущего специалиста. Она включает две формы: аудиторную и внеаудиторную, которые реализуются через поисковые и творческие самостоятельные виды деятельности.

Аудиторная самостоятельная работа студентов определяется учебным планом и программой дисциплины, регламентируется расписанием, проводится под непосредственным руководством преподавателя на лабораторных занятиях. В качестве самостоятельных видов деятельности непосредственно на занятиях по учебной дисциплине «Композиция» студентам предлагается выполнение творческих упражнений, работа с аналогами и прототипами, методическими папками, поиск варианта на стадии выполнения, изготовления эскизов, пробных проектов в материале и др.

Внеаудиторная самостоятельная работа – это различные виды художественно-творческой, учебно-исследовательской и самообразовательной деятельности. Осуществляется она под непосредственным руководством преподавателя, который формулирует задания, консультирует, устанавливает сроки выполнения.

Исходя из специфики дисциплины, она нередко выступает в качестве подготовительной работы к аудиторным занятиям и включает в себя изучение литературных источников, подбор аналогов и прототипов, разработку эскизов, работу с интернет-ресурсами, чистовое выполнение проекта. Ее результаты учитываются преподавателем во время текущего и итогового контроля.

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной деятельности

Для контроля за качеством выполнения требований программы по учебной дисциплине «Композиция» используются следующие основные средства диагностики: оценка выполнения художественно-творческих заданий и работ, творческих проектов, зачет (просмотр), экзамен по практической части работы, а также теоретической подготовке в области основ композиционной грамотности.

Текущий контроль проводится в форме промежуточных просмотров выполненных практических заданий, прослушивания подготовленных сообщений.

Типовым учебным планом в качестве форм итогового контроля по дисциплине «Композиция» предусмотрены зачеты, экзамены.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ