

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

Художественно-графический факультет

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.2.1 ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Рекомендуется для направления подготовки

44.03.05 Педагогическое образование

Направленность (профиль) Изобразительное искусство, технология

квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является:

а) формирование профессиональных компетенций:

- готов к практической художественно-творческой деятельности в различных видах и жанрах изобразительного искусства (СК-3);
- способен к решению проблем художественно-эстетического воспитания учащихся средствами изобразительного искусства (СК-4);
- способен к руководству художественно-творческой деятельностью учащихся (СК-5);
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ч.), из них 146 ч. аудиторных занятий: лекций – 4 ч., лабораторных – 142 ч., 142 ч. самостоятельной работы, ФПА, курсовой проект.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Дисциплина «Декоративная композиция» относится к вариативной части профессионального цикла.

Изучение дисциплины базируется на знаниях по рисунку, живописи, композиции, цветоведения.

Сопряжено с данной дисциплиной студенты изучают рисунок и живопись.

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Художественная роспись» или «Художественная обработка стекла», «Декорирование интерьера» или «Интерьерная живопись», «Уникальная графика» или «Печатная графика».

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- сущность и особенности процесса декоративного рисования;
 - место и роль декоративного рисования в профессионально-художественном образовании;
 - специальную терминологию по декоративной композиции;
- взаимосвязи между техническими возможностями художественно-изобразительных материалов и основными приемами выполнения декоративных композиций и стилизованных изображений;
- основы теории декоративной композиции;

Уметь:

- оперировать теоретическими знаниями по теории декоративной композиции;
- самостоятельно работать со специальной литературой и сайтами в Интернете, находить и использовать наглядный материал;
- объяснять выбор путей решения выразительности декоративного образа;
- использовать полученные знания о приемах стилизации на занятиях с учащимися;
- создавать декоративные решения композиций,
- использовать различные виды художественных материалов и их уникальные качества в оригинальных композициях;

Владеть:

- способами анализировать объекты окружающего мира;
- навыками условного изображения объектов действительности;
- разрабатывать и поэтапно вести изображение от натурной постановки до обобщенного декоративного образа;

- выполнения предварительных эскизов;
- способами работы с различными графическими и живописными материалами;
- выбора материала и техники выполнения декоративной композиции.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость в часах, всего	Семестр	
		3	4
Аудиторные занятия:	146	68	78
Лекции (ЛК)	4	4	-
Практические занятия (ПЗ)	-	-	-
Лабораторные работы	142	64	78
Самостоятельная работа:	142	112	30
Промежуточная аттестация:	ФПА, КП	ФПА	К.пр.
ИТОГО:	288	180	108

6. Содержание дисциплины

6.1. Содержание разделов дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	«Приемы стилизации».	Изучается теория декоративной композиции. Отрабатываются навыки стилизации на примере натюрморта (изучаются различные приемы создания декоративного изображения)
2.	«Декоративная стилизация объектов природного мира»	Проводится анализ природных форм (растения, животные, птицы, насекомые и т.д.). Выполняются поиски декоративной трактовки образа. Создаются монокомпозиции и орнаменты на основе найденных декоративных решений.
3.	«Декоративная стилизация пейзажа»	Проводится анализ пейзажа с последующей его декоративной трактовкой в строго заданных условиях (линейное решение, цветовое решение и т.д.

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№	Наименование раздела дисциплины	Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных занятий			
		ЛК	ЛБ	СРС	Всего
1.	«Приемы стилизации».	2	64	80	146
2.	«Декоративная стилизация объектов природного мира»	-	40	20	60
3.	«Декоративная стилизация пейзажа»	-	32	10	42
	Итого	2	140	110	252

6.3. Лабораторный практикум

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование лабораторных работ	Кол-во часов
3 семестр			
1	«Приемы стилизации».	Выполнение декоративного ахроматического графического натюрморта линей.	8
2		Выполнение декоративного ахроматического графического натюрморта в смешанной технике с использованием	8

		линии, пятна и точки	
3		Выполнение декоративного натюр-морта в монохромной цветовой гамме (с использованием одного цвета)	8
4		Выполнение декоративного натюр-морта с использованием родственных цветов	8
5		Выполнение декоративного натюр-морта с использованием дополнительных цветов	8
6		Выполнение декоративного натюр-морта с использованием приема оверлеппинг	8
7		Выполнение декоративного натюр-морта с совмещением пространственных плоскостей (фриз)	8
8		Выполнение декоративного натюр-морта с симметричным членением плоскости	8
4 семестр			
9	«Декоративная стилизация объектов природного мира»	Работа с натурой - анализ формы. Поиски декоративной интерпретации растительного мотива	8
10		Выполнение декоративной композиции (монокомпозиция, орнамент) на основе наиболее удачно найденных декоративных решений растительного мотива	12
11		Работа с натурой - анализ формы. Поиски декоративной интерпретации зооморфного мотива.	8
12		Выполнение декоративной композиции (монокомпозиция, орнамент) на основе наиболее удачно найденных декоративных решений зооморфного мотива	10
13	«Декоративная стилизация пейзажа»	Поиски декоративной трактовки пейзажа (линейное решение, модульное решение и др.).	12
14		Выполнение декоративной композиции пейзажа по мотивам работ известных художников (Матисс, С.Дали и т.д.)	14
15		Поиски декоративной трактовки пейзажа в технике коллажа с использованием готовых цветовых решений (вырезки из газет).	12
Итого:			140

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№	Наименование обеспечиваемых	№№ разделов данной дисциплины, необходи-
---	-----------------------------	--

	(последующих) дисциплин	мых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин		
		1	2	3
1.	«Художественная роспись» или «Художественная обработка стекла»	х	х	х
2.	«Декорирование интерьера» или «Интерьерная живопись».	х	х	х
3.	«Уникальная графика» или «Печатная графика».	х	х	х

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов

1 семестр.

1. Составление терминологического словаря по дисциплине. Устный опрос. – 20 часов
2. Выполнение декоративного натюрморта с использованием приема стилизации «декор». – 10 часов.
3. Выполнение декоративного натюрморта с совмещением пространственных плоскостей (ощущение полета и т.д.) – 10 часов
4. Посещение занятия. Выполнение декоративного натюрморта с асимметричным членением плоскости и использованием крупного модуля – 10 часов
5. Посещение занятия. Выполнение декоративного натюрморта с асимметричным членением плоскости и использованием мелкого модуля – 10 часов.
6. Выполнение декоративного натюрморта с использованием приема стилизации «деформация». – 10 часов.
7. Оформление работ в портфолио. – 10 часов.

2 семестр.

1. Поиск наглядного материала: изображений растительных мотивов (деревья, цветы, листья и т.д.) для разработки и создания декоративного образа и блока работ по стилизации. – 10 часов.
2. Поиск наглядного материала: изображений анималистических мотивов (пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, птицы, млекопитающие и т.д.) для разработки и создания декоративного образа и блока работ по стилизации. – 10 часов.
3. Поиск наглядного материала: изображений пейзажа (сельский, индустриальный и т.д.) для разработки и создания декоративного образа и блока работ по стилизации. – 10 часов.

4.	Абрис	(нем. — чертёж) — контур, набросок, очертание предмета, линия, показывающая форму какого-то объекта. Предварительный очерк рисунка одними линиями; набросок какого-либо плана или работы.
5.	Абстрагирование	один из основных способов мышления. В изобразительном искусстве– процесс стилизации природных форм.
6.	Акцент	(лат. — ударение) — в изобразительном искусстве прием подчеркивания цветом, светом, линией или расположением в пространстве какой-нибудь фигуры, лица, предмета, детали изображения, на которую нужно обратить особое внимание зрителя.
7.	Анималистический жанр	жанр изобразительного искусства, связанный с изображением животных. Анималист уделяет основное внимание художественно-образной характеристике животного, но при этом с научной точностью передает его анатомическое строение.
8.	Асимметрия	

9.	Ахроматические цвета	белый, серый, черный, различаются только по светлоте и лишены цветового тона.
10.	Вариант	(лат. изменяющийся) — авторское повторение произведения или каких-либо его частей (деталей) с некоторыми изменениями. В том числе: изменения, внесенные в композиционное или цветовое решение картины, или в жесты и позы изображенных людей; в постановку живой модели или предметов; изменение точки зрения на тот или иной объект и т. д. В сюжетной композиции встречается и полное изменение изображения при сохранении того же содержания. При всех условиях вариант предполагает наличие сходства с оригиналом.
11.	Воздушная перспектива	изменение цвета, очертания и степени освещенности предметов, возникающее по мере удаления натуры от глаз наблюдателя вследствие увеличения световоздушного пространства между наблюдателем и предметом.
12.	Выразительность	
13.	Гамма цветовая	цвета, преобладающие в данном произведении и определяющие характер его живописного решения.
14.	Гармония	(греч. - стройность, единство, согласованность частей) — в изобразительном искусстве: сочетания форм или цветов, или взаимосвязь частей изображения, обладающие наибольшей согласованностью и в связи с этим наиболее благоприятные для зрительного восприятия.
15.	Декор	
16.	Декоративно-прикладное искусство	вид изобразительного искусства. Художественные средства декоративно-прикладного искусства обычно подчинены практическому назначению предмета и обусловлены особенностями материала и техники. Этому искусству присуща большая условность. Декоративно-прикладное искусство тесно связано с бытом народа, поэтому для него характерно использование народных традиций.
17.	Декоративность	(от лат. decore - украшаю) - один из способов выражения красоты в художественном произведении, определяемый его композиционно-пластическим и колористическим строем. Изначальное значение декоративности проявляется в орнаменте, в основе которого лежит предметная форма, переходящая сначала в символ, а затем в декоративный мотив (солнечный круг, изгиб волны и т. д.).
18.	Декорирование	
19.	Детализация	тщательная проработка деталей. В зависимости от задачи, которую перед собой ставит художник, и его творческой манеры, степень детализации может быть различной.
20.	Деталь	элемент, подробность, уточняющая характеристику, менее значительная часть произведения, фрагмент.
21.	Деформация	(лат.) — изменение видимой формы в изображении. Деформация в искусстве нередко используется как художественный прием, усиливающий выразительность образа. Она широко применяется в декоративной графике и карикатуре.
22.	Динамичность	(греч. — силовой) — в изобразительном искусстве: движение, отсутствие покоя. Здесь это не всегда изображение движения — физического действия, являющегося перемещением в пространстве, но и внутренняя динамика (динамичность) образа,

		как у живых существ, так и неодушевленных предметов. Динамичность достигается композиционным решением, трактовкой форм и манерой исполнения (характером штриха, линии и т. д.).
23.	Дополнительные цвета	два цвета, дающие белый при оптическом смешивании (красный с голубовато-зеленым, оранжевый с голубым, желтый с синим, фиолетовый с зеленовато-желтым, зеленый с пурпурным). При механическом смешивании этих пар дополнительных цветов получаются оттенки с пониженной насыщенностью. Дополнительные цвета называются также контрастными.
24.	Законченность	такая стадия в работе над произведением, когда достигнута наибольшая полнота воплощения творческого замысла или, в более узком смысле, когда выполнена определенная изобразительная задача.
25.	Зарисовка	рисунок с натуры, выполненный преимущественно вне мастерской с целью собирания материала для более значительной работы или как упражнение. В отличие от подобного по техническим средствам наброска, исполнение зарисовки может быть очень детализированным.
26.	Идея	(греч. - понятие, представление) - основная мысль произведения, определяющая его содержание и образный строй, выраженный в соответствующей форме.
27.	Иллюзорность	(лат. - заблуждение) - сходство изображения с натурой, граничащее с обманом зрения. Иногда используется как художественный прием. Нередко иллюзорность проявляется в необычайно точной передаче материальных качеств предметов. Вследствие иллюзорности может быть утрачена художественная выразительность произведения и глубина его содержания. Это бывает в тех случаях, когда в произведении, достаточно серьезном и глубоком по замыслу, стремление к внешнему сходству заслоняет главное содержание изображения.
28.	Интерьер	внутренний вид, внутреннее пространство здания, любого помещения, а также изображение его в искусстве. Под интерьером понимается внутреннее пространство со всеми его элементами: отделкой, драпировками, росписями, фресками, утварью и т.д.
29.	Картина	самостоятельное по назначению живописное произведение. Картины различаются по жанрам. В отличие от этюда картина может отразить действительность с наибольшей глубиной, в законченной и продуманной в целом и в деталях форме.
30.	Колорит	особенность цветового и тонального строя произведения. В колорите находят отражение цветовые свойства реального мира, но при этом отбирают только те из них, которые отвечают определенному художественному образу. Колорит в произведении обычно представляет собой сочетание цветов, обладающее известным единством. В более узком смысле под колоритом понимают гармонию и красоту цветовых сочетаний, а также богатство цветовых оттенков. В зависимости от преобладающей цветовой гаммы он может быть холодным, теплым, светлым, зеленоватым и т.д. Колорит воздействует на

		чувства зрителя, создает настроение в картине и служит важным средством образной и психологической характеристики.
31.	Композиция	(лат. - сочинение, соединение) - построение произведения, согласованность его частей, отвечающая его содержанию. К композиционному построению относится размещение изображения в пространстве или на картинной плоскости в соответствующих замыслу размере, формате и материалах. Сюда входят: выяснение центра узла композиции и подчинение ему более второстепенных частей произведения, соединение отдельных его частей в гармоническом единстве, группировка и соподчинение их с целью достичь выразительности и пластической целостности изображения. При этом выделяются контрасты и ритмическое расположение основных масс и силуэтов в картине. В композиционном решении произведения большое значение имеет выбор точки зрения на изображаемое. При работе с натуры к композиции относятся и поиски мотива для изображения, подбор и расстановка предметов, и постановка живой модели. Работа над композицией включает также перспективные построения изображения, согласование масштабов и пропорций, тональное и цветовое решение произведения.
32.	Конструкция	в изобразительном искусстве сущность, характерная особенность строения любой формы в природе и в изображении, предполагающая взаимосвязь частей в целом и их соотношении.
33.	Контраст	(фр. — резкое различие, противоположность) — в изобразительном искусстве широко распространенный художественный прием, представляющий собой сопоставление каких-либо противоположных качеств, способствующее их усилению.
34.	Контрастность цвета	тенденция воспринимать предметный цвет (его локальную окраску) независимо от изменяющихся условий освещения, его силы, спектрального состава (дневное, вечернее, искусственное).
35.	Контур	изобразительное средство в виде ограничивающей форму линии.
36.	Линия	это отметка, полученная с помощью непрерывного движения точки по поверхности картинной плоскости в определенном направлении.
37.	Локальный цвет	цвет, характерный для окраски данного предмета, постоянно изменяется под воздействием освещения, воздушной среды, окружающих предметов и т.д.
38.	Метр	
39.	Модуль	
40.	Монохромный	одноцветный
41.	Мотив	(франц.— двигаю, привожу в движение) 1). Устойчивая тема, проблема или идея в творчестве художника или целого направления в искусстве. 2). Завязка, определяющий момент цветового и живописно-пластического решения картины или этюда. 3). В декоративно-прикладном искусстве – основной элемент орнаментальной композиции, который может многократно повторяться.

42.	Натура	(в изобразительном искусстве) – объекты действительности (человек, предметы, ландшафт и т.д.), которые художник непосредственно наблюдает при их изображении. В выборе натуры и ее интерпретации проявляются мироощущение художника, его творческая задача. Непосредственно с натуры выполняются этюды, наброски, зарисовки, часто – портрет, пейзаж, натюрморт
43.	Натюрморт	жанр изобразительного искусства (главным образом станковой живописи), который посвящен изображению окружающего человека мира вещей, композиционно организованных в одну группу. Кроме неодушевленных предметов в натюрморте могут изображаться объекты природы, изолированные от естественных связей и тем самым обращенные в вещи (рыба на столе, цветы в вазе и т.д.).
44.	Нюанс	очень тонкий оттенок или очень легкий переход от света к тени и т.п.
45.	Образ (художественный)	форма отражения явлений действительности в искусстве, форма художественного воспроизведения действительности. В изобразительном искусстве Образ. является чувственно-конкретным, наглядным выражением идеи. Реалистический художественный образ всегда предполагает обобщение, выделение наиболее существенных сторон жизни. Посредством этой типизации художник раскрывает правду и смысл, внутреннюю закономерность жизненных явлений.
46.	Обратная перспектива	
47.	Оверлеппинг	
48.	Орнамент	(лат. — украшение) — узор, обычно отличающийся ритмическим расположением одних и тех же декоративных мотивов, который создается путем переработки и стилизации изображений всевозможных предметов реального мира или из сочетаний геометрических форм. Образ. может быть выполнен в различной технике. Он всегда служит украшением предметов, интерьеров и т. д.
49.	Оттенок	изменение цвета натуры под воздействием окружающей среды, небольшое различие в красках по светосиле, насыщенности, цветовому фону, различие в каком-либо цвете при его переходе от холодного к теплomu и наоборот.
50.	Пейзаж	вид, изображение какой-либо местности; в живописи, графике – жанр и отдельное произведение, в котором основной предмет изображения – природа.
51.	Перспектива	кажущееся изменение форм и размеров предметов и их окраски на расстоянии; наука, исследующая особенности и закономерности восприятия человеческим глазом форм, находящихся в пространстве, и устанавливающая законы изображения этих форм на плоскости. Использование законов перспективы помогает изображать предметы такими, какими мы их видим в реальном пространстве. Перспектива линейная определяет оптические искажения форм предметов, их размеров и пропорций, вызываемые их перспективным сокращением. В художественной практике распространена так называемая перспективная наблюдательность, т.е. изображение «на глаз»

		всевозможных форм предметов. Перспектива воздушная определяет изменение цвета, очертаний и степени освещенности предметов, возникающее по мере удаления натуры от глаз наблюдателя вследствие увеличения световоздушной прослойки между наблюдателем и предметом.
52.	Планы пространственные	при наблюдении натуры условно разделенные участки пространства, находящиеся на разном расстоянии от наблюдателя, части картины, различные по степени удаленности в глубину изображаемого в ней пространства. Обычно различают несколько планов: первый, второй, третий или передний, средний и дальний. Их количество может быть различным и зависит от объекта, который изображают, и от творческого замысла.
53.	Пластика	искусство лепки форм в скульптуре, рисунке и живописи; в широком смысле – выразительность живописных приемов, артистичность, свобода и легкость в работе кистью в живописи, выразительность формы в скульптуре и в графических и живописных изображениях.
54.	Пластичность	в произведениях разных видов искусства: особая красота, целостность, тонкость и выразительность моделировки и цветового решения форм, богатство цветовых и тональных переходов, а также гармоническая взаимосвязь и выразительность масс, форм, их линий и силуэтов в композиции.
55.	Подразумеваемая линия	
56.	Полутон	тон, переходный между двумя соседними малоконтрастными тонами в освещенной части предмета; в произведениях искусства – средство выразительности художественного образа. Использование полутона способствует большей тонкости моделировки форм, большей мягкости переходов тона в тон.
57.	Портрет	жанр изобразительного искусства, а также произведение, посвященное изображению определенного человека или нескольких людей (парный, групповой портрет и т.д.).
58.	Пропорция	мера частей, соотношение размеров частей друг к другу и к целому. В изобразительном искусстве пропорции многообразны. Художник имеет дело с различными видами пропорций. Они определяют не только построение форм фигур и предметов, но и композиционное построение произведений. К нему относятся нахождение соответствующего формата плоскости листа, соотношение размеров изображений к фону, отношение масс, группировок, форм друг к другу и т.д.
59.	Пуантилизм	(от франц. – писать точками), неоимпрессионизм, дивизионизм, художественный приём в живописи, основанный на принципе разложения цветового пятна на спектрально чистые цвета, которые смешиваются на сетчатке глаза при взгляде на картину. Пуантилисты накладывали чистые краски маленькими одинаковыми по форме точечными мазками прямо на поверхность картины. Живописная система была разработана теоретически и осуществлена на практике французскими живописцами Жоржем Сёра, Полем Синьяком.
60.	Равновесие	
61.	Ритм	(греч.) — одна из особенностей композиционного построения

		произведений. Простейший вид ритма. представляет собой равномерное чередование или повторение каких-либо частей (предметов, форм, элементов узора, цветов и т. д.); чаще всего проявляется в монументальном, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре.
62.	Светлота	сравнительная степень отличия светлого от темного: чем дальше от темного, тем большую светлоту имеет цвет.
63.	Силуэт	(фр.) – теневой профиль, очертание, абрис предмета, одноцветное плоскостное изображение предмета или человека (темное на светлом фоне, светлое на темном фоне), нарисованное или вырезанное из бумаги или другого материала. В произведениях искусства – вид фигур или предметов, при котором их форма воспринимается без деталей и резко выраженной объемности или выглядит совсем плоской. Так, силуэтность приобретает фигура, поставленная против света. Силуэтом называются также все профильные темные изображения в графике.
64.	Симметрия	(греч. — соразмерность) — такое строение предмета или композиции произведения, при котором однородные части (или предметы) располагаются параллельно друг другу, на одинаковом расстоянии от центральной оси любого объекта, занимающего центральное положение по отношению к ним.
65.	Содержание и форма	в искусстве взаимно обусловленные категории. Из них содержание указывает на то, что изображено и выражено в произведении искусства, а форма.- какими средствами это может быть достигнуто. В произведении искусства содержание не может быть выражено вне образной формы.
66.	Статичность	в противоположность динамичности – состояние покоя, неподвижность. Статичность может соответствовать замыслу образного решения произведения. Но иногда статичность вызвана неумением художника передать движение.
67.	Стилизация	это один из приемов визуальной организации образного выражения, при котором выявляются наиболее характерные черты предмета и отбрасываются ненужные детали.
68.	Стиль	(фр.) – общность идейно-художественных особенностей произведений разных видов искусства определенной эпохи.
69.	Сюжет	(фр.) – любой объект живой природы или предметного мира, взятый для изображения, в том числе единичный предмет. В изобразительном искусстве нередко сюжет. заменяет понятие мотив, положенный в основу произведения.
70.	Творческий процесс (творчество)	процесс создания художественного произведения, начиная от зарождения образного замысла до его воплощения, процесс претворения наблюдений действительности в художественный образ. В изобразительном искусстве творчество художника всегда заключается в создании произведения в непосредственно зримых формах. В работе каждого художника есть много индивидуального, свойственного только ему одному. Однако здесь есть и некоторые общие закономерности. Обычно работа начинается с композиционных поисков изобразительного решения и подбора материала. После этого подготовительного периода художник завершает работу над произведением. Бывает, что художник и на заключительном

		этапе работы вносит в произведение значительные изменения и поправки или даже снова начинает искать более удачное воплощение творческого замысла.
71.	Тема	(греч.) – круг явлений, выбранных художником для изображения и раскрытия идеи его произведения.
72.	Тон	степень светлоты, присущая цвету предмета в натуре и в произведении искусства. Тон зависит от интенсивности цвета и его светлоты. Тон в рисунке является одним из ведущих художественных средств, так как рисунок обычно одноцветен (монохромен). При помощи отношений различных тонов передаются объемность формы, положение в пространстве и освещение предметов. Тоном передается то различие предметов по светлоте, которое обусловлено в натуре разнообразием их цвета и материала. Под понятием «тон» в живописи подразумевается светосила цвета, а также насыщенность цвета. В живописи цветовые и светотеневые отношения неразрывно связаны. При этом не следует смешивать понятие «тон» с понятиями «оттенок» и «цветовой тон», определяющими другие качества цвета.
73.	Тональность	определенное соотношение цветов или тонов, характерное для данного произведения, одна из его художественных особенностей. В графике тональность определяется степенью контраста темных и светлых тонов. В живописи понятие тонов имеет то же значение, что и цветовая гамма, так как определяет особенности цветового строя произведения наряду с цветовыми нюансами.
74.	Тоновое изображение	изображение с различными тоновыми переходами от света к тени, т.е. с участками, имеющими разную силу тона. Типичным примером тонового изображения является масляный или акварельный рисунок одним цветом (гризайль), а также рисунок карандашом, выполненный приемом тушевки.
75.	Тоновые отношения	градация светлоты на объемной форме и передача пропорциональных натуре тональных отношений между окраской предметов обеспечивают правдивую объемную моделировку формы, материальность, пространственную глубину и состояние освещенности изображаемых предметов.
76.	Трансформация	(лат. – превращение) – преобразование, изменение вида, формы, ее существенных свойств.
77.	Фактура	(лат.– обработка) – характерные особенности материала, поверхности предметов в натуре и их изображение в произведениях искусств (например, блестящая поверхность стеклянного кувшина в натуре или в картине).
78.	Форма	(лат.) – внешний вид, очертание, в изобразительном искусстве формой. называют объемно-пластические особенности предмета, композиционная построенность, единство средств и приемов, реализованных в художественном материале и воплощающих идейно-художественный замысел.
79.	Формат	форма плоскости, на которой выполняется изображение (прямоугольная, овальная, круглая – рондо и т.д.). Она обусловлена его общими очертаниями и отношением высоты к ширине. Выбор формы зависит от содержания и настроения, выраженного в произведении. Формат картины всегда должен соответ-

		ствовать композиции изображения. Он имеет существенное значение для образного строя произведения.
80.	Фрагмент	(лат. – обломок, обрывок) – часть произведения существующего или сохранившийся остаток погибшего.
81.	Художественные средства	все изобразительные элементы и художественные приемы, которые использует художник для выражения содержания произведения. К ним относятся: композиция, перспектива, пропорции, светотень, цвет, графические средства, приемы стилизации, фактура и т.д.
82.	Цвет	одно из основных художественных средств в жи-вописи. Изображение предметного мира, разнообразных свойств и особенностей натуры в живописи передается посредством отношений цвета и цветовых оттенков. К основным качествам цвета относятся: цветовой тон – особенность цвета отличаться от других цветов спектра (красный, синий, желтый и др.); светосила (светлые и более темные цвета); насыщенность (интенсивность цвета). Насыщенность цвета в красках может изменяться в результате разбавления ее в акварели – водой, в темперной, гуашевой и масляной живописи – белилами. Цвет в живописи находится во взаимодействии с другими цветами, в основе которого лежат отношения теплых и холодных цветов и их оттенков. Представление о холодном цвете в натуре и в живописи связывается с впечатлением ото льда, снега, а о теплом цвете – с огнем, солнечным светом и т.д. Большое значение в живописи имеют и отношения дополнительных цветов и оттенков. Находящиеся рядом дополнительные цвета усиливают друг друга. Эти же цвета являются и контрастными. В произведениях живописи цвет образует целостную систему (колорит), а цветовая композиция – колористическое решение. Цвет усиливает эмоциональность изображения, обуславливает вместе с рисунком изобразительные, выразительные и декоративные возможности живописи. Цвет является существенной частью не только изобразительного, но и декоративно-прикладного искусства, его художественной структурой, воздействуя на восприятие зрителя, так как способен вызывать различные ассоциации.
83.	Цвет локальный	это раскраска, не учитывающая влияния освещения или учитывающая его ограниченно, только разделением на освещенную и затемненную части, не принимая во внимание взаимодействия рефлексов и контрастов. В силу этого локальные цвета всегда несколько условны. Локальный цвет представляет собой плоское красочное пятно.
84.	Цветовые отношения	различия цветов натуры по цветовому тону (оттенку), светлоте и насыщенности. В натуре цвет всегда воспринимается в отношениях с окружающими его цветами, с которыми он находится в строгом взаимодействии и зависимости. Поэтому цветовые отношения этюда должны передаваться пропорционально цветовым отношениям натуры. В этом заключается закон колористического переложения красок видимой натуры на диапазон красок палитры, обуславливается он психофизиологией нашего зрительного восприятия и мышления.
85.	Целостность	необходимое важнейшее качество произведения искусства,

		способствующее его большей художественной и образной выразительности. Целостность изображения заключается в соответствии разных его частей друг другу, в подчинении частного – общему, второстепенного – главному, частей (деталей) – целому, а также в единстве приемов исполнения.
86.	Целостность изображения	результат работы с натуры методом отношений (сравнений) при целостном видении натуры, в результате чего художник избавляется от таких недостатков рисунка или этюда, как дробность и пестрота.
87.	Штрих	(нем.) — одно из изобразительных средств в рисунке. Каждый штрих представляет собой линию, проведенную одним движением руки. Приемы работы штриха. Разнообразны, используются в разной силе, длины и частоты, положенные в различных направлениях. При этом, в зависимости от характера работы, штрихи могут выглядеть, как отдельные линии, или сливаться в сплошное пятно.
88.	Экспрессия	повышенная выразительность произведения искусства. Экспрессия достигается всей совокупностью художественных средств и зависит также от манеры исполнения, характера работы художника в том или ином материале. В более узком понимании – проявление темперамента художника в его творческом почерке, фактуре, рисунке, цветовом решении произведения.
89.	Эскиз	(фр.) — подготовительный набросок к произведению, отражающий поиски наилучшего воплощения творческого замысла. Эскиз может быть выполнен в различной технике.
90.	Эстетика	(греч.) – наука о прекрасном в жизни и в искусства.
91.	Этюд	(фр.– изучение) – работа, выполненная с натуры. Нередко этюд имеет самостоятельное значение. Иногда он является упражнением, в котором художник совершенствует свои профессиональные навыки и овладевает более глубоким и правдивым изображением натуры. Этюд также служат вспомогательным и подготовительным материалом при создании декоративного изображения. С помощью этюда художник конкретизирует замысел произведения, первоначально более обобщенно переданный, прорабатывает детали и т. д.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:

1. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция.- М.: Владос, 2008.- МО РФ
2. Якушева М.С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму. – М.: МГХПУ им.С.Г.Строганова, 2009. - УМО
3. Дагддиян К. Декоративная композиция.- Ростов н/Д.: Феникс, 2008
4. Полежаев Ю.О. Художник росписи по дереву. – М.: Академия, 2012.
5. Устин В.Б. Композиция в дизайне: методические основы композиционно- художественного формообразования в дизайнерском творчестве.- М.: Аст: Астрель, 2008.- МО РФ

6. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция. М.: ВЛАДОС, 2010 – МО - Режим доступа: <http://www.biblioclub>

б) дополнительная литература:

7. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция / Г.М. Логвиненко. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010. - 144 с. - (Изобразительное искусство). - ISBN

978-5-691-01055-2; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55834 (27.10.2016).

8. Ахадуллина Н.Э., Ахадуллин В.Ф. Теория композиции.- Уфа: БГПУ, 2004,2006.

9. Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение.-
М.: Академия, 2007, 2008.

10. Бадаев В.С. Русская кистевая роспись: учебное пособие: М.: Владос, 2004 – УМО

11. Полный курс рисования. / Пер. с англ. И.С. Бородычевой.- М.: АСТ: Астрель,
2008

в) программное обеспечение

- аттестационно-педагогические измерительные материалы (АПИМ);

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы

Логвиненко Г. М. Декоративная композиция. М.: ВЛАДОС, 2010 – МО - Режим

доступа: <http://www.biblioclub>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие учебной аудитории, мастерская с мольбертами и местом для постановок, бумага соответствующего формата для эскизов и основной работы, а также разнообразные художественные материалы для создания декоративной композиции (графитные карандаши различной мягкости, цветная и черная тушь, акварель, цветные карандаши, пастель, цветная бумага для создания коллажа и т.п.)

Технические средства обучения (необязательно): ноутбук, мультимедийный проектор, экран.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Учебный курс «Декоративная композиция» является одной из важных ступеней в освоении студентами условного декоративного изображения объектов действительности, что способствует постепенному переходу к иному пониманию плоскости и характера изображения, к другому уровню восприятия формы и пространства, развитию воображения и обретению определенной творческой свободы. Все это в совокупности способствует успешному решению художественно-проектных и педагогических задач будущей профессиональной деятельности выпускников факультета.

Усвоение закономерностей стилизации изображения не так просто как кажется. В ряде случаев переход от академического к формальному плоскостному изображению представляет серьезные сложности, поэтому целесообразной на первых занятиях является работа над четким пониманием основы композиционного пространства в отрыве от сюжетного изображения. Для этого на первом этапе проводятся занятия по изучению приемов стилизации уже изученного объекта – натюрморта, - для того, чтобы облегчить процесс абстрагирования. Далее студентам предлагаются задания по стилизации объектов природного мира. От студентов требуется осмысленно проанализировать объекты природного мира и предложить варианты их стилизации и декоративной композиции на основе этих стилизаций. Таким образом, студенты находятся в постоянном поиске наиболее удачных вариантов изображения, что стимулирует их воображение и мышление.

Декоративная композиция тесно связана с такими дисциплинами как композиция, рисунок, живопись, цветоведение и другими дисциплинами специальной подготовки.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой и курсового проекта. Для текущей и промежуточной аттестации студенту необходимо представить комплект творческих (аудиторных и самостоятельных) работ, а также курсовой проект.

Критерии оценки для контроля успеваемости по дисциплине:

1) объем и глубина знаний об основных видах художественной деятельности;

2) объем и глубина знаний о законах, правилах и свойствах декоративной композиции;

- 3) владение навыками и приемами работы с различными графическими и живописными материалами;
- 4) уровень сформированности практических умений и навыков работы в области декоративного рисования;
- 5) решение творческих задач – самостоятельный поиск способов передачи характерного образа средствами декоративной композиции;
- 6) умение работать с различными художественными материалами в целях создания выразительного образа.

Теоретические знания по декоративной композиции, способность к их реализации и владение навыками работы с различными материалами и в различных техниках проверяются в результате устного опроса в 3 семестре и проверки творческих работ.

Требования к творческим работам:

1. владение основными правилами и приемами создания декоративной композиции (композиционный центр, равновесие, тоновая и цветовая гармония, пластическое решение, приемы стилизации, приемы усиления выразительности, креативность создаваемого образа).
2. знание способов создания декоративного образа на плоскости (выразительность и оригинальность создаваемого образа)
3. правильное использование приемов гармонического сочетания цветов, согласно поставленным задачам.
4. знание выразительных возможностей цвета;
5. умение решать в конкретной работе комплекс учебных и творческих задач.
6. качество подачи учебной работы.

Форма промежуточной аттестации: курсовой проект. Проект представляется в форме творческого проекта. Итоговая работа: творческий проект выставляется на просмотре вместе с аудиторными и самостоятельными творческими работами.

Курсовой проект представляет собой комплект графических и/или живописных творческих работ формата А2. Материал по выбору студента (графика, живописные материалы). Требования к курсовому проекту соответствуют требованиям к творческим работам.

Темы курсового проекта:

1. Декоративный натюрморт:
 - а) выполнить комплект из 3 декоративных натюрмортов с использованием одного и того же приема стилизации.
 - б) выполнить 3 декоративных натюрморта с подражанием манере работы разных известных художников (А.Муха, С.Дали, Г.Климт и т.д.)
2. Декоративный пейзаж:
 - а) выполнить комплект из 3 декоративных пейзажа с использованием одного и того же приема стилизации.
 - б) выполнить 3 декоративных пейзажа с подражанием манере работы разных известных художников (А.Муха, С.Дали, Г.Климт и т.д.)
3. Приемы стилизации:
 - а) выполнить 3 работы по стилизации одного и того же изображения с передачей приема стилизации «членение плоскости на части»
 - б) выполнить 3 работы по стилизации одного и того же изображения с использованием приемов деформации, совмещения плоскостей, упрощение формы.
4. Виды декоративных стилизаций:
 - а) выполнить 3 работы с использованием стилистических особенностей искусства одного и того же периода или вида искусства (античное искусство, искусство Древнего Египта, модерн и т.д.)

б) выполнить 3 работы с использованием стилистических особенностей искусства разных периодов или вида искусства (античное искусство, искусство Древнего Египта, модерн и т.д.)

5. Стилизация объектов природного мира:

а) выполнить 3 цветных работы по стилизации растений (интерпретация, монокомпозиция и орнамент)

б) выполнить 3 цветных работы по стилизации животных (интерпретация, монокомпозиция и орнамент)

Оценка готовности студента по дисциплине «Декоративная композиция» проводится по бально-рейтинговой системе:

«Отлично» - от 90 до 100 %;

«Хорошо» - от 70 до 89 %;

«Удовлетворительно» - от 50 до 69 %;

«Неудовлетворительно» - от 0 до 49 %.

Оценка «отлично» ставится, если работы студента отвечают требованиям, предъявляемым к учебным работам на данном этапе обучения: студент владеет методами и приемами компоновки изображения на плоскости, приемами стилизации, гармонического сочетания цветов; ритмического решения композиции в тоне и цвете, знает выразительные возможности линии, цвета, фактуры и способен применить эти знания при разработке декоративной композиции. в полной мере владеет терминологией.

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если работы студента отвечают требованиям, предъявляемым к учебным работам на данном этапе обучения: студент владеет методами и приемами компоновки изображения на плоскости, приемами стилизации, гармонического сочетания цветов; не в полной мере использует выразительные возможности линии, цвета и фактуры, не в полной мере владеет терминологией.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если работы студента не вполне отвечают требованиям, предъявляемым к учебным работам на данном этапе обучения: студент слабо владеет методами и приемами компоновки на плоскости и в объеме; гармонического сочетания цветов; знает выразительные возможности цвета, но не применяет их в работе.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работы студента не отвечают требованиям, предъявляемым к учебным работам на данном этапе обучения: студент не владеет методами и приемами компоновки на плоскости и гармонического сочетания цветов; не посещал занятия.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» № 46 от 17.01.2011 г. и утверждена на заседании кафедры ИЗО 03 сентября 2015 г., протокол №1.

Программа актуализирована в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, приказ № 91 от 09 февраля 2016 года и утверждена на заседании кафедры изобразительного искусства 20 апреля 2016 г., протокол №9.

Разработчик:

Преподаватель кафедры «Изобразительное искусство» А.Ф. Хананова

Эксперты:

К.п.н., доцент кафедры прикладной информатики Л.Г. Соловьянюк

К.п.н., доцент кафедры дизайна Е.В. Плотникова