1 курс, 2 семестр

Раздел IV. Основы композиции (теория).

Раздел IV. «Основы композиции»дает необходимый минимум теоретических знаний для грамотной работы в мастерских рисунка, живописи, специализации и самостоятельной работы вне аудитории.

Тема 4.1. Основные сведения о композиции.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить, зарисовать) нижеперечисленные законы, понятия, определения, закономерности построения, правила и приемы композиции по теме 4.1.:

1. Композиция – определение.

2. Значение композиции в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Форма и содержание.

3. Виды композиции. Фронтальная, объемная и глубинно-пространственная композиция.

4. Основные законы и свойства композиции.

5. Средства выразительности декоративной композиции.

6. Закон целостности. Признаки закона целостности (неделимость композиции, связь и взаимная согласованность всех элементов композиции, связность).

7. Закон контрастов. Контраст – определение. Виды контрастов в изобразительном искусстве (контраст света и тени, теплых и холодных цветов, контрасты величин).

8. Уравновешенность.

9. Композиционный центр живописного произведения и его значение. Взаимосвязь композиционного центра с другими частями композиции.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1) Основы композиции. Виды композиции. Основные законы и свойства композиции. Закон целостности. Закон контрастов. Уравновешенность. Композиционный центр: *стр. 103-108, ил. 3.18.-3.20.*

Беляева С. Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования»: учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с., [16] с цв. ил.: ил.

Тема 4.2. Выразительные средства декоративной композиции.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить, зарисовать) нижеперечисленные понятия, определения, закономерности построения, правила и приемы композиции по теме 4.2.:

1. Правила, приемы и средства создания декоративной композиции.

2. Группы произведений декоративно-прикладного искусства.

3. Особенности декоративной композиции: условная трактовка форм, выразительность силуэта, контуров и линий. Условность трактовки цвета в декоративной композиции.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1) Выразительные средства декоративной композиции: *стр. 109.*

Беляева С. Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования»: учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с., [16] с цв. ил.: ил.

Пропорции и пропорциональность.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить, зарисовать) нижеперечисленные понятия, определения, закономерности построения, правила и приемы композиции:

1. Средства художественной выразительности: пропорции и пропорциональность.

2. Пропорции – определение.

3. Арифметические (рациональные) и геометрические (иррациональные) пропорции.

4. Пропорциональные величины. Размерные соотношения элементов формы.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1) Пропорции и пропорциональность: *стр. 109-110.*

Беляева С. Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования»: учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с., [16] с цв. ил.: ил.

Масштаб и масштабность.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить, зарисовать) нижеперечисленные понятия, определения, закономерности построения, правила и приемы композиции:

1. Масштаб и масштабность как средства художественной выразительности.

2. Масштаб – определение.

3. Масштабность – определение.

4. Роль масштаба и пропорций в композиции.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1) Масштаб и масштабность: *стр. 110.*

Беляева С. Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования»: учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с., [16] с цв. ил.: ил.

Ритм и метр.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить, зарисовать) нижеперечисленные понятия, определения, закономерности построения, правила и приемы композиции:

1. Ритм и метр как средства художественной выразительности.

2. Ритм – определение. Признаки ритма.

3. Ритмические повторы. Статичная (метрическая) и динамическая (подвижная) повторяемость элементов.

4. Варианты метрических рядов. Простой метрический ряд. Сложные метрические ряды. Метрические повторы. Динамические ряды, образованные сочетанием метрических повторов.

5. Ритм в динамическом ряду.

6. Влияние на характер композиции метрического и ритмического рядов.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1) Ритм и метр: *стр. 110-112, ил. 3.21.-3.25.*

Беляева С. Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования»: учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с., [16] с цв. ил.: ил.

Равновесие. Симметрия, асимметрия.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить, зарисовать) нижеперечисленные понятия, определения, закономерности построения, правила и приемы композиции:

1. Равновесие, симметрия, асимметрия как средства художественной выразительности.

2. Композиционное равновесие и его роль в целостности произведения. Сбалансированные композиции.

3. Симметрия – определение.

4. Виды симметрии: центрально-осевая, радиально-лучевая, винтовая, симметрия подобия, зеркальная.

5. Асимметрия – определение.

6. Главное условие целостности для асимметричной формы.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1) Равновесие. Симметрия, асимметрия: *стр. 112-114, ил. 3.26.-3.25.*

Беляева С. Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования»: учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с., [16] с цв. ил.: ил.

Контраст, нюанс, тождество.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить, зарисовать) нижеперечисленные понятия, определения, закономерности построения, правила и приемы композиции:

1. Контраст – определение.

2. Использование контраста как композиционного средства.

3. Нюанс – определение.

4. Тождество (подобие) – определение.

5. Особенности контраста, нюанса и тождества в построении композиции.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1) Контраст, нюанс, тождество: *стр. 114.*

Беляева С. Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования»: учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с., [16] с цв. ил.: ил.

Динамичность и статичность.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить, зарисовать) нижеперечисленные понятия, определения, закономерности построения, правила и приемы композиции:

1. Средства художественной выразительности: динамичность и статичность.

2. Динамическая композиция.

3. Статичность – определение.

4. Статические композиции.

5. Выделение композиционного центра с помощью средств, создающих статику или динамику.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1) Динамичность и статичность: *стр. 114.*

Беляева С. Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования»: учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с., [16] с цв. ил.: ил.

Композиционные и художественно-выразительные средства декоративной композиции. Цвет.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить, зарисовать) нижеперечисленные понятия, определения, закономерности построения, правила и приемы композиции:

1. Цвет как главный компонент декоративного образа.

2. Колористическое единство элементов декоративной композиции.

3. Схемы построения и гармоничных сочетаний цветов. Родственные цвета. Родственно-контрастные цвета. Триады. Кварты.Цветовые контрасты и нюансы.

4. Роль цвета в декоративной композиции.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1) Композиционные и художественно-выразительные средства декоративной композиции. Цвет: *стр. 114- 117, ил. 3.27-3.28.*

Беляева С. Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования»: учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с., [16] с цв. ил.: ил.

Раздел V. Декоративное искусство (теория).

Раздел V. «Декоративное искусство» дает необходимый минимум обзорных знаний о декоративно-прикладном и народном искусстве для учебной и творческой деятельности в мастерских по специализации.

Тема 5.1. Основные сведения о декоративном искусстве.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить) нижеперечисленные понятия и определения:

1. Декоративное искусство – определение.

2. Монументально-декоративное искусство, декоративно-прикладное и оформительское искусство.

3. Декоративное и декоративно-прикладное искусство – часть художественной культуры (исторический обзор).

4. Народное искусство – виды. Особенность народного искусства. Направления народного искусства: городское художественное ремесло, народные художественные промыслы.

5. Традиционные народные художественные промыслы России.

6. Сходства и различия между профессиональным и народным декоративно-прикладным искусством.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1) Композиционные и художественно-выразительные средства декоративной композиции. Цвет: *стр. 114- 117, ил. 3.27-3.28.*

Беляева С. Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования»: учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с., [16] с цв. ил.: ил.

Тема 5.2. Традиционные русские народные промыслы.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить, просмотреть фотоматериал) нижеперечисленные понятия, определения, закономерности построения, техники изготовления декоративно-прикладных изделий и изделий народных промыслов:

1. Особенности народных художественных промыслов в зависимости от традиционных материалов.

Художественные изделия из дерева.

2. Деревянные художественные промыслы России.

3. Художественная обработка дерева в России.

4. Абрамцево-кудринская резьба. Техника и особенности абрамцево-кудринской резьбы. Виды изделий.

Матрешки*.*

5. История русской матрешки (С. Малютин, В. Звездочкин).

6. Особенности изготовления, форм и росписи Сергиевских (загорских), семеновских и полхов-майданских матрешкек.

Роспись по дереву.

7. Хохломская роспись. Технология изготовления и особенности хохломской росписи. Виды изделий. Современные хохломские художники.

8. Городецкая роспись. Характерные особенности и типичные сюжеты городецкой росписи.

Художественные изделия (лаковая живопись).

9. Технология изготовления изделий под лаковую живопись.

10. Данилково, Федоскино. Лукутинские табакерки. Особенности стиля, декоративных приемов и тем федоскинских лаковых миниатюр. Технология федоскинского лака.

11. Палех, Холуй, Мстёра. Отличительные черты палехских миниатюр.

12. Жостово. Производство металлических лакированных подносов. Традиционный мотив жостовской росписи.

Художественные изделия из керамики.

13. Краткий исторический обзор гончарного искусства в России.

14. Фарфоровое производство. Санкт-Петербургский фарфоровый завод.

15. Гжельская керамика. Особенности гжельской керамики.

16. Скопин.

17. Дымково.

18. Ломоносовское фарфоровое объединение. Дулевский, Конаковский, Дмитриевский заводы.

19. Современное производство керамики и фарфора в России.

Русская глиняная игрушка.

20. Народная глиняная игрушка. Центры промысла.

21. Дымковская игрушка. Технология изготовления. Характерные особенности дымковской игрушки.

22. Каргопольская глиняная игрушка. Тематика каргопольской игрушки. Цветовая гамма и орнамент каргополя.

23. Филимоновская игрушка. Характерные особенности филимоновской игрушки.

Русская народная вышивка.

24. Вышивка (шитье) – определение.

25. Краткий исторический обзор.

26. Вышивка в русском традиционном костюме 18 - начала 20 веков. Утилитарное и декоративное значение вышивки.

27. Центры шитья в России. Промысловые центры художественной вышивки. Крестьянская вышивка.

28. Техники вышивания: счетная и свободная (несчетная). Технические приемы и орнаментальные мотивы в разных регионах.

Узорное ткачество.

29. Краткий исторический обзор.

30. Различные способы ручного ткачества: пестрядь, бранное ткачество, ремизное ткачество, выбор, заклад, бранное ажурное ткачество, ручное узорное ткачество.

31. Тканые узоры.

32. Изобразительные мотивы и сюжетные композиции узорного ткачества Новгородской, Архангельской, Псковской, Волгоградской губерний.

Кружевоплетение.

33. Кружево – определение.

34. Краткий исторический обзор. Ручное кружевоплетение в России.

35. Основные типы плетеных кружев: парное, сцепное, численное.

36. Центры традиционного кружевоплетения в России – Вологда, Елец, Мценск, Михайлов, Вятская губерния.

37. Вологодское кружево. Особенности и орнаментальные мотивы.

38. Елецкое кружево.

39. Вятское кружево.

40. Михайловское кружево.

Художественная роспись тканей.

41. Русские набивные ткани - краткий исторический обзор.

42. Платки. Орнаменты платков. Цветовая гамма.

43. Особенности павловопосадских платков.

Народный костюм.

44. Русский народный костюм – исторический обзор.

45. Отражение связи с природой в народном костюме. Роль узора на русских рубахах.

46. Цветовой строй народного костюма.

47. Праздничная женская одежда.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1. Декоративное искусство: *стр. 80-103, ил. 3.1-3.17.*

Беляева С. Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования»: учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с., [16] с цв. ил.: ил.