

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

**Методические указания
по дисциплине
«КОМПОЗИЦИЯ»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИИХО
Л. Н. Ульянова
подпись
инициалы, фамилия
« _____ » _____ 20 _____

Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование
Профиль/программа подготовки: Изобразительное искусство
Квалификация (степень) выпускника: магистратура

г. Владимир 2020

1 семестр

1. Сбор подготовительного материала и формирование замысла.

Задача: овладеть методом реалистического искусства, хорошо ориентироваться в вопросах развития современного искусства, правильно оценивать значение классического наследия, особенно русской старой и современной школы искусства, получить глубокие теоретические знания, знать искусствоведческую терминологию, получить практические умения и навыки в области реалистической живописи, композиции, уметь работать различными художественными материалами, владеть мастерством в различных видах и жанрах живописи.

На лабораторных занятиях особое внимание обращается на приобретение знаний и навыков композиционного построения картинной плоскости в различных жанрах изобразительного искусства, умение видеть и передавать разнообразное состояние натуры в зависимости от условий освещения и среды.

На занятиях по композиции особое внимание следует обращать на методическую последовательность выполнения учебного задания, требовать от студентов внимательного изучения основных законов и правил композиции в процессе всего времени, отведенного на задание.

Построение живописного изображения ведётся на основе хорошего рисунка и с учётом требований композиции.

Основным видом изучения композиции является работа над длительным многочасовым заданием на примере тематического натюрморта. В ней решается весь комплекс задач, связанных с изучением натуры и методов её изображения, сбором подготовительного материала и позволяет изучить весь процесс от замысла кциальному произведению. Программа по композиции предусматривает изучение основных художественных материалов – акварели, масляной живописи, гуашь, темперы.

Вся система занятий по композиции в тесной связи с занятиями рисунком и живописью ведет к развитию таких творческих способностей студентов, как художественная наблюдательность, зрительная память, образное мышление, творческое воображение, чувство композиционного решения, цвета и цветовых отношений. Она призвана заложить прочные основы изобразительной грамоты, необходимые для самостоятельной работы. В конечном итоге студент должен обрести знания и профессиональные умения для самостоятельного решения творческих задач, стоящих перед искусством.

Качество знаний, умений и навыков студентов проверяется в результате проведения систематических просмотров и оценки работ, бесед и устных опросов.

Контрольные вопросы

1. Что входит в состав акварели?
2. Какие грунты применяют в темперной живописи?
3. Какие кисти применяют в темперной живописи?
4. Чем закрепляют рисунки?
5. Чем лучше закреплять пастель?
6. Какие материалы применяются при изготовлении грунтов?
7. Какие бывают грунты?
8. Что такое имприматура?
9. Что относится к основным законам композиции?
10. К правилам композиции относятся...

2. Выполнение картона. Основные законы композиции.

Задача: в процессе освоения темы происходит слушание докладов презентаций созданных студентами на самостоятельных занятиях, согласно заданным темам.

Особое внимание обратить на создание картона. В нём утрясаются размеры и соотношения масс, меняется и уточняется формат, рисуется и уточняется композиция. Для этого формат бумаги должен быть больше предполагаемого размера будущей работы. Картон выполняется в размер будущей работы. Иногда картон может быть сам как законченное произведение. Выполняется как линейно, так и с тональной проработкой, в рамках отведённых часов с тональной проработкой. Картон показывается на просмотре вместе с подготовительным материалом. При работе над картоном учащиеся получают навыки передвижения масс и изменения их размеров, достижения выразительности и работы с реальным большим форматом, размер которого они определяют самостоятельно. Как правило, при работе над картоном используется уголь, мел, сангина. В завершении работы на этом этапе картон может быть покрыт фиксирующим лаком. В результате картон готов к переводу на основу. На этом работа ещё не завершена, так как нам необходимо определиться с основой. Если материал масло, то необходим подрамник в размер картона или ДВП, бумага, картон, если другие материалы.

В результате выполнения этой работы учащиеся готовы приступить к выполнению композиции в материале.

Контрольные вопросы

1. Что относится к дефектам масляной живописи?
 2. Что вызывают механические повреждения?
 3. Каким из лаков покрывают картину написанную маслом?
 4. Что относится к основным понятиям техники масляной живописи?
 5. Применим ли термин «исправления» в технологической последовательности работы?
 6. Относится ли термин «архитектоника» к основным понятиям техники масляной живописи?
 7. Относится ли «имприматура» к основной технологической последовательности ведения работы?
 8. Что такое имприматура?
 9. Что относится к основным законам композиции?
 10. К правилам композиции относятся...
 11. К приёмам композиции относятся...
 12. К средствам композиции относятся...
- 3. Выполнение композиции в материале. Основные правила композиции.**

Задача: начало работы начинается с перевода рисунка на основу с помощью кальки, переводной бумаги или обработки обратной стороны картона графитным порошком. Следует обратить внимание на закрепление только верхней части картона на основе, так как возможно контролировать качество перевода. Следующий важный момент закрепление рисунка на основе так как если этого не сделать, то в последствии есть вероятность потери рисунка и всей предыдущей работы. Работа ведётся согласно эскизу, выполненному в цвете, но при необходимости в процессе работы цветовые отношения могут частично меняться, развиваться в сторону усиления или ослабления цветового напряжения. В процессе работы, учащиеся приобретают навыки работы с большим

форматом и видят разницу между эскизом и большой работой. Следует обратить внимание на поэтапность выполнения работы в зависимости от выбранного материала, сохранения выразительности и композиционного центра в завершении работы над композицией. В процессе работы над композицией на аудиторных занятиях учащиеся приносят композицию, которую выполняют самостоятельно на другую тему.

Контрольные вопросы

1. Знать, что такое ритм (цветовых пятен и формы)
2. Знать, что такое взаимодополнительный цвет. Уметь использовать пары взаимодополнительного цвета в живописном решении эскиза композиции.
3. Уметь использовать основные законы композиции.
4. Иметь способность к абстрактному мышлению
5. Уметь пластически переосмыслить эскиз композиции

Список литературы

а) основная литература (библиотека ВлГУ):

1. Дорофеева Ю.Ю., Моисеев А.А. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа: учеб. пособие для студентов вузов / Дорофеева Ю.Ю., Моисеев А.А. - М. : ВЛАДОС
2. Куликов, В.А. Живопись маслом. Пейзаж В.А. Куликов, И.Ю. Маркушина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки

б) дополнительная литература:

1. Штаничева, Наталья Сергеевна. Живопись : учебное пособие для вузов по специальности 030800 (050602) - "Изобразительное искусство" / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко ; Кубанский государственный университет .— Москва : Академический проект
2. Бобров, Юрий Григорьевич. Консервация и реставрация стаковой темперной живописи : учебное пособие для вузов по специальности 070901.65 Живопись / Ю. Г. Бобров, Ф. Ю. Бобров .— Москва : Художественно-педагогическое издательство
3. Шашков, Юрий Петрович. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов по специальности 050602 (030800) - "Изобразительное искусство" / Ю. П. Шашков .— Москва : Академический проект.

Составитель

О.и Модор

доц. Модоров О.Н.