МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Кафедра образотворчого мистецтва

Методичні вказівки

до виконання курсової роботи з дисципліни Композиція - «спецкурс»

для студентів 5 курсу

освітнього рівня Магістр професійний спеціальності

023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"

Одеса – 2018

УДК – 741(07) + 75/76 (07)

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою Архітектурно

                                                                               художнього інституту

                                                                               протокол № 3 від 28.11.18

Укладачи:

доц. Герасімова Д.Л.

доц. Сакалюк В.М.

ст.викл. Шилов Л.Г.

ас. Рахубенко Г.Л.

Рецензенти:

Носенко А.І., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри Образотворчого мистецтва Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського

Григорє’ва В.Б., кандидат пед.. наук, доцент, зав. каф. рисунку, живопису і архітектурної графіки Архітектурно-художнього інституту ОДАБА.

При підготовці художників-магістрів має велике значення дослідницька діяльність студента в області композиції. Для створення творчої роботи, професійного рівня кожен художник виконує певні етапи підготовки і збору матеріалу. Практичне значення має знання прийомів і принципів композиції, а також вивчення методики ведення роботи образотворчими засобами. Ці методичні рекомендації призначаються для студентів 5-го курсу спеціальності 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація".

Відповідальний за випуск: завідуюча кафедри «Образотворче мистецтво» архітектурно-художнього інституту ОДАБА, доц. Герасімова Д.Л.

ЗМІСТ

ВВЕДЕННЯ 04

1. Мета, завдання та структура дисципліни – композиція ……………………........................... 04

2. Загальні вимоги до оформлення і змісту курсової роботи 06

3. Етапи виконання курсової роботи 06

4. Рекомендована література 10

5. Приклади композиційних рішень 11

ВСТУП

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни композиція, розроблені для магістрів як допоміжний етап до написання дипломного проекту і є обов'язковими до виконання в програмі підготовки студентів за фахом 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація".

При написанні курсової роботи, студенти зіткнуться з деякими моментами, присутніми в творчій діяльності художника, отримають необхідний досвід дослідницької роботи. Закріплять знання композиції, а також дисциплін, які мають тісний міждисциплінарний зв'язок (рисунок, живопис, техніки монументального живопису). Спільна робота педагога і студента в практичній роботі над композицією допоможе надалі визначитися з темою і технікою для майбутньої магістерської роботи.

1. **Мета, завдання та структура дисципліни – композиція**

Курсова робота з дисципліни, Композиція - «спецкурс», виконується студентами 5-го курсу кваліфікаційного рівня «Магістр».

Мета та завдання дисципліни

Шифр за навчальним планом	Назва частини навчальної дисципліни	Обсяг дисципліни	
Навчальні години	Кредиті в ECTS
2.3.2	Цикл професійної підготовки – із спеціальності «Образотворче мистецтво»	210	7,0

Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності створення тематичної композиції в станковій графіці, станковому та монументальному живописі.

Основною метою викладання дисциплін « Композиція (спецкурс) » є формування у майбутніх фахівців своєї виконавчої манери та свого композиційного бачення живописної та графічної композиції; уміння створювати довершені художні витвори на високому професійному рівні.

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

- проведення системного композиційного аналізу творів образотворчого мистецтва;

- побудови композиційних схем майбутнього твору;

- використання законів, засобів та основ композиції у самостійній діяльності;

- пошуку виразної пластичної мови для створення художнього образу в живописній та графічній композиції;

- пошуку індивідуальної манери при виконанні власного творчого задуму композиції;

Лекції

№п/п	Назва тем, змістовних блоків та модулів	Кількість годин
денна
1	**2**	**3**
I		
Особливості створення композиційних творів образотворчого мистецтва.		
1.1	Тема 1. Художній образ та особливості його створення в різних видах образотворчого мистецтва (живопис, графіка, образотворче мистецтво).	16
II		
1.2	Тема 2. Особливості виконання жанрових композицій, спрямованих на рішення конкретних задач при створенні дипломних робіт (індивідуально).	8
	Всього	24

Практичні заняття.

№ п/п	Назва тем	Кількість годин
I		
1	Тема 1. Створення композиції на визначену тему: 1.Серії графічних листів. 2.Станкової тематичної композиції. 3.Монументальної живописної композиції.	36
II		
2	Тема 2. Створення за вибором студента композиції на вільну тему. 1.Серії графічних листів. 2.Станкової тематичної композиції. 3.Монументальної живописної композиції.	32
	Всього	68

Самостійна робота

№ п/п	Зміст роботи	Кількість годин
денна
1	Виконання етюдів, ескізів та пошуків до композиції, згідно з вимогами виконання завершеного художнього твору	68
2	Пошук теми та розробка ескізів до дипломної магістерської роботи.	50
	Всього	118

1. **Загальні вимоги до оформлення та змісту курсової роботи**

Курсова робота повинна стати допоміжним матеріалом для створення майбутньої дипломної роботи. Тема курсової роботи має відповідати рівню магістра, відображати досить високу ступінь підготовленості. Студент повинен продемонструвати спеціально професійні знання з технології створення художнього твору, вміти втілювати в пластичну форму творчий задум, логічно і послідовно обґрунтувати етапи його створення, обґрунтувати вибір теми, жанру і техніки.

Курсова робота складається із 2-х частин: практична частина - у ній повинні бути представлені усі матеріали, що відображають результат роботи и безпосередньо композиційній твір.

Тематична композиція виконується в техніці станкового живопису. Формат роботи залежить від змісту твору.

1. **Етапи виконання курсової роботи**

Процес написання курсової роботи відбувається в декілька етапів, які спрямовані на досягнення виразності і цілісності та допомагають побудувати сюжетну композицію, втіливши ідею в форму художнього твору.

Пошук оригінального композиційного рішення, використання засобів художньої виразності, найбільш придатних для втілення задуму, складають основи виразності композиції. Сюди ж входить і масштабність композиції (камерність або монументальність).

Перед тим, як приступити до виконання, студенту необхідно вибрати жанр, в якому він буде працювати, портрет, пейзаж, натюрморт або багатофігурна жанрова композиція і визначитися з темою курсової роботи. Ескізи до курсової роботи повинні містити в собі ідею (задум) композиційної роботи.

«Робота над композицією повинна проходити як процес реалізації, уточнення, збагачення, подальшої логічної всебічної розробки первісної ідеї», - писав художник, дійсний член Академії мистецтв Ю.М. Непрінцев.

Задум-це те, що студент хоче висловити у своєму творі. Це не завжди є темою. Без чіткого розуміння задуму не вийде сформувати полотно. Задум фіксується на папері у вигляді начерку або замальовку. Коли більш-менш сформувалося композиційне рішення можна приступати до подальшої роботи над ескізом. Такі начерки найбільш емоційні і виразні, в них визначаються основні тональні відносини і силуети плям. В цьому випадку начерк або ескіз може стати відправною точкою для композиції.

Силует плями - має велике значення, несе інформацію про різні маси плям у картині і про значення цих плям для досягнення основної ідеї зображення. Плями, стикаючись між собою, закругленими або ламаними краями, на контрастних або зближених відносинах створюють новий лаконічний образ, який несе в собі певний настрій і надає виразність композиції (Рис.1).

Будь-яка пляма в верхній частині важче плями, розташованої внизу. Пляма праворуч від центру має більшу вагу, ніж пляма зліва. Тяжкість плями залежить від його розмірів і кольору. Будь який зображуваний предмет виглядає важче, якщо він знаходиться в правій частині картини.

Без збору натурного матеріалу не можливо реалізувати свій задум у вигляді композиції.

А Б

В Г

Рис.1

Збір матеріалу - це необхідна частина роботи над композицією, що надає задуму реалістичність і достовірність. Цим матеріалом є всілякі начерки, замальовки з натури, етюди, якщо мова йде про історичну композицію, архівні дані. Коли ескіз визначено за кольором і тоном, підбираються типажі (натура, інтер'єр, антураж, пейзаж) для подальшої роботи над композицією. Без натурного матеріалу і етюдів з натури, кольорові рішення неможливі. Робота з натури дає можливість знайти виразні і живі силуети фігур, внести відчуття життя (Рис.2).

Рис.2

Пластичні пошуки - пластичні зв'язку і ритм, є тими виразними образотворчими засобами в композиції, які надають композиції статику, динаміку, напруг або спокій, контраст або гармонію (Рис.3).

Рис.3

Композиційний центр - є головним у творі, все інше доповнює головне і підпорядковуватись йому. Другорядне не повинно суперечити головному, а має лише доповнювати його. Супідрядність головному другорядних деталей можна висловлювати різними засобами. За допомогою контрасту, детального опрацювання, тональних відносин і т.д. (Рис.4).

Подальше опрацювання композиційної плями насичується деталями окремих персонажів, предметів побуту та інтер'єру.

Рис.4

Кольорові рішення - поєднання кольорових і різних за тепло холодністю плям, що викликають певний фізіологічний вплив на людський організм, емоції захоплення, гноблення, збудження, радості або любові і т.д. Колір є емоційним супроводом задуму картини. Тут визначається кольоровий лад картини (Рис.5).

Рис.5.

Підсумкова композиція. Наведений приклад курсової роботи досить точно розкриває задум твору. Відповідає складності і рівню магістерської роботи. Композиція виглядає камерною, кольорове рішення підкреслює теплоту відносин персонажів даного твору.

Рис.6.

Робота студентки 5 курсу Божко Е.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Дідик Н.Я. Основи композиціі: навч. альбом-посібник Ужгород: Мистецька лінія, 2009
2. В. О. Сухенко Рисунок. Навчальний посібник К.: «BONA MENTE», 2004
3. Гребенюк Г. Є. Основи композиції та рисунку.К.: Техніка, 1997
4. Живопис. Скульптура. Графіка К.: Мистецтво, 1977
5. Кириченко М. А. Кириченко І. М Основи образотворчої грамоти. К.: Вища школа, 2002
6. Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи К.: Выща шк.., 1989
7. Коприва А. Композиія та художній образ в живописі: методичні вказівки Мукачево: Карпатська вежа, 2008
8. Ли Н.Г. Рисунок.Основы учебного академического рисунка: учебник М.: Эксмо, 2010
9. Логвиненко Г.М. Декоративная композиція: учеб. Пособие М.: ВЛАДОС, 2008
10. Яковлєв М.І. Композиція + геометрія К.: Каравела, 2007

«Воскресіння дочки Іаіра» И.Е.Репин. 1871р. Полотно, олія 229х382

Композиційні пошуки

«Невтішне горе» Крамськой І. Н., 1884 р Полотно, олія 228х141

Композиційні пошуки

«Явище Христа народу», Іванов А.А. 1837-1857 р Полотно, олія 540х750

Збір натурного матеріалу.

Робота над пошуками типажів.

