

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет имени
Максима Танка»

Факультет эстетического образования
Кафедра художественно-педагогического образования
(рег. № 1430-3-15-2017)

СОГЛАСОВАНО
И.о. заведующего кафедрой
П.А.Кашевский
15 мая 2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета
И.И.Рыжикова
20 июня 2017 г.

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ**

для специальности: 1–03 01 06 Изобразительное искусство, черчение и
народные художественные промыслы

Составители: П.А. Кашевский, доцент кафедры художественно-
педагогического образования учреждения образования «Белорусский
государственный педагогический университет имени Максима Танка»;

А.Л. Селицкий, старший преподаватель кафедры художественно-
педагогического образования учреждения образования «Белорусский
государственный педагогический университет имени Максима Танка»

Рассмотрено и утверждено
На заседании Совета БГПУ 26 06 2017 г. Протокол № 10

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
Теоретический раздел	
1. Содержание лекционного материала	7
Тема 1. Особенности художественного образа в декоративном искусстве	7
Тема 2. Роль выразительных средств и средств организации композиции в процессе создания художественного образа	11
Тема 3. Этапы художественного проектирования	18
Тема 4. Законы композиции в декоративном искусстве	22
Тема 6. Объемно-пространственные композиции	25
Тема 7. Национальные традиции формообразования	29
Практический раздел	
2. Содержание учебного материала к практическим, лабораторным занятиям	34
Тема 1. Особенности художественного образа в декоративном искусстве	34
Тема 2. Роль выразительных средств и средств организации композиции в процессе создания художественного образа	34
Тема 3. Этапы художественного проектирования	35
Тема 4. Законы композиции в декоративном искусстве	36
Тема 5. Роль стилизации и трансформации в художественно-композиционной организации творческого процесса	37
Тема 6. Объемно-пространственные композиции	37
Тема 7. Национальные традиции формообразования	38
3. Раздел контроля знаний	40
4. Вспомогательный раздел	41
4.1. Список литературы	41
4.2. Глоссарий	42
4.3. Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов	44
4.4. Программная документация	45

Пояснительная записка

Учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине «Декоративная композиция» разработан в соответствии с образовательными стандартами высшего образования первой ступени для специальности 1–03 01 06 «Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы». Он регламентирует учебно-методическую деятельность в образовательном процессе учреждения высшего образования.

Целью УМК является информационно-методическое обеспечение учебного процесса по дисциплине «Декоративная композиция».

К основным **функциям УМК** относятся:

- раскрытие требований к содержанию дисциплины «Декоративная композиция», к образовательным и профессиональным результатам подготовки студента как будущего специалиста;
- объединение в единое целое различных учебно-методических материалов, обеспечение преемственности и междисциплинарных связей в процессе освоения учебной дисциплины;
- управление учебной деятельностью студентов по дисциплине «Декоративная композиция».

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Декоративная композиция» имеет следующую структуру:

- пояснительная записка (введение в УМК);
- теоретический раздел, обеспечивающий теоретический уровень освоения материала по дисциплине (структура и краткое содержание лекционного материала);
- практический раздел, содержащий методические материалы для проведения практических и лабораторных занятий;
- раздел контроля знаний, включающий критерии оценивания знаний студентов по изучаемой дисциплине;
- вспомогательный раздел, содержащий список основной и дополнительной литературы, рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, учебно-программную документацию.

Представленный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с действующей программой по дисциплине «Декоративная композиция», которая апробирована на кафедре художественно-педагогического образования Белорусского государственного педагогического университета

имени Максима Танка.

Структура данного комплекса обусловлена основной целью учебной дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и практических умений в области декоративной композиции, необходимых для педагогической практики и самостоятельного художественного творчества, и задачами:

- раскрыть особенности создания художественного образа в декоративном искусстве;

- научить проектированию художественных изделий с использованием знаний законов композиции в декоративном искусстве;

- сформировать умение анализировать природные формы в процессе стилизации и трансформации для создания самостоятельных декоративных композиций;

- развить воображение, образное мышление в процессе композиционно-творческой деятельности, художественный вкус;

- способствовать формированию ценностного отношения к традиционной и мировой художественной культуре.

Основными формами работы со студентами являются лекции, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа.

Лекционная часть включает теоретическое изложение тем, связанных с особенностями создания художественного образа в декоративном искусстве, с освоением композиционной грамоты, ее категориального аппарата, законов формообразования, специфики и закономерностей художественно-творческого процесса.

На лабораторных занятиях постигаются основы композиционной грамоты, происходит освоение на практике теоретических вопросов содержания учебной дисциплины, осуществляется овладение навыками стилизации применительно к технологическим возможностям различных материалов, выполняются работы в материале.

В ходе практических занятий осуществляется эскизный поиск и художественная обработка элементов проекта, разработка и выбор наиболее удачных проектных решений.

Самостоятельная работа студентов включает работу с литературными источниками, наглядными пособиями, поиск аналогов и прототипов, вариантный поиск на стадии эскизов, чистовое выполнение проектов.

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины «Декоративная композиция» определены в виде системы знаний, умений и

навыков, составляющих профессиональную компетентность педагога-художника.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **знать**:

- теоретические основы декоративной композиции, ее категориальный аппарат;
- специфику и основные закономерности художественно-творческого процесса;
- особенности создания художественного образа в декоративном искусстве;
- этапы проектирования декоративной композиции;
- принципы формообразования в национальной культуре и возможности их использования в современном декоративном искусстве.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **уметь**:

- работать с литературными источниками, аналогами и прототипами;
- самостоятельно разрабатывать композицию работы для выполнения в различных материалах;
- использовать выразительные средства и средства организации композиции в творческом процессе и в педагогической практике;
- проектировать изделия с учетом технологических возможностей материалов и факторов, влияющих на формообразование, во взаимосвязи с архитектурно-пространственным решением среды;
- стилизовать и трансформировать природные формы для декоративных композиций;
- учитывать особенности создания художественного образа в декоративном искусстве;
- эстетически воспринимать и анализировать произведения декоративного искусства;
- разрабатывать задания для учащихся.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **владеть**:

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

Основными методами (технологиями) обучения, адекватно отвечающими целям изучения учебной дисциплины, являются:

- проблемное обучение (проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы и др.);
- теоретико-информационные (лекционный метод, объяснение, демонстрация, консультирование и др.);
- практико-операционные (упражнения, алгоритм и др.);
- самостоятельная работа;
- проектная технология.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Особенности художественного образа в декоративном искусстве

Цель: познакомить с особенностями создания художественного образа в декоративном искусстве.

План лекции:

1. Понятие «декоративное искусство». Виды декоративного искусства.
2. Понятие «художественный образ». Специфика создания художественного образа в декоративном искусстве.
3. Влияние конструктивных возможностей и пластических свойств материалов, техник и технологии изготовления изделий на достижение выразительности в решении образа.
4. Влияние декора на образную структуру в декоративном искусстве. Виды орнамента.

Краткое содержание лекции

Декоративным искусством называется род пластических искусств, произведения которого наряду с архитектурой художественно формируют окружающую человека материальную среду и вносят в нее эстетическое идейно-образное начало. Декоративное искусство включает различные искусства, служащие для украшения произведений архитектуры и садово-паркового искусства (монументально-декоративное искусство), создающие художественные предметы для общественного и частного быта (декоративно-прикладное искусство), оформительских целей (оформительское искусство).

Декоративно-прикладное искусство — область декоративного искусства. Оно имеет свой особый художественный смысл и свою образность и вместе с тем предназначено служить человеку в его быту. В единстве того и другого его сущность и специфика. Произведения декоративно-прикладного искусства могут быть выполнены из самых различных материалов: дерева, глины, камня, ткани, стекла, металла и т. д. В отличие от станковых произведений произведения декоративно-прикладного искусства, как правило, не утрачивают связи с утилитарной функцией и полностью выявляют свое художественно-образное содержание лишь во взаимодействии с окружающей обстановкой

(взаимосвязь изделия с интерьером, одного предмета с другим или с другими, например, скульптура в интерьере, посуда в сервизе и т. д.). В научной литературе со второй половины XIX века утвердилась классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка, интарсия и т. д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, игрушки). Эта классификация обусловлена важной ролью конструктивно-технологического начала в декоративно-прикладном искусстве и его непосредственной связью с производством. К основным видам декоративного искусства относятся: керамика, соломоплетение, художественная роспись, ткачество, художественная обработка кожи, шитьё, пэчворк (текстильная мозаика), вышивание, вязание и др.

Художественный образ в декоративном искусстве как центральная категория искусства представляет собой особый род образно-эстетической целостности, связывающей художественно эстетические свойства отдельного предмета и условия строения и эстетического содержания материальной среды. С точки зрения целостности вещи «художественный образ» представляет собой смысл связи изображаемого, формообразующего, технологического и достигается за счет средств художественного синтеза. Художественный образ, как и всякий образ вообще, являясь отражением жизни в сознании людей, обладает свойством обобщать явления действительности. Художественное качество образа возникает из творческой конкретизации обобщения и фантазии, позволяющих вскрыть и показать существенное и главное в действительности. Изображение становится художественным тогда, когда оно говорит больше, чем заложено во внешних признаках изображаемого явления. Простой образ чувственных восприятий превращается в художественный при условии качественного изменения, состоящего в том, что образ начинает выражать собой более широкое, глубокое, значительное содержание. Необходимо учитывать, что в каждом виде искусства художественный образ имеет свою структуру, обусловленную, с одной стороны, особенностями выражения духовного содержания, с другой стороны, технологией, характером материала, в которой это содержание воплощено. В отличие от станкового искусства, в декоративном искусстве вместо изображения, несущего в себе художественный образ вещи, создается новая вещь, сама являющаяся носителем своего художественного образа. Содержание и значительность подобных образов-вещей могут быть самые различные, но существенным для содержания обоих этих предметов

всегда является выражение того назначения, которое имеет данная вещь или, в более широком смысле слова, того места, которое она занимает в жизни человека. В декоративном искусстве произведения входят в окружающую человека материальную среду не в порядке изображений в собственном смысле слова, а как непосредственно заменяющие собой бывшие до них нехудожественные вещи, прямо и существенно преображая тем самым окружающую человека жизнь и через нее уже влияя на человека.

В вопросе об отношении между формой и назначением предмета в декоративном искусстве необходимо иметь в виду, что художественная выразительность не обязательно должна совпадать с утилитарной функцией. Это совпадение может быть, но может и не быть. Вещь рационально сконструированная вполне может не обладать нужной для искусства выразительностью, потому что эта рациональность преследует свои цели, не имеющие ничего общего с целью художественного образа, - отразить общее и существенное в единичном конкретном изображении. Необходимо только, чтобы образ вещи производил впечатление ее рациональной конструкции. В подлинно художественном произведении декоративного искусства все должно быть согласовано и связано между собой: назначение, конструкция, форма, материал, цвет, украшения — все необходимо объединить единством замысла.

Выявление утилитарной стороны вещей присуще и необходимо для произведений декоративного искусства, однако оно не исчерпывает этим художественного смысла этих произведений. Важной задачей декоративного искусства является выявление психологической стороны и культурно-исторического смысла, а не только узкофункционального назначения предметов. Отсюда проистекает одна существенная особенность произведений декоративного искусства, которая выражается в том, что художественное преобразование вещи часто не может остановиться в пределах ее формы, пропорций и выявления материала. Для выражения различных чувств, настроений и представлений, сопутствующих предмету, его образ оказывается необходимо осложнить украшениями, более гибкими, подвижными и выразительными, чем его основная форма. Эти украшения, помогающие выразить иногда весьма существенную сторону вещи, будучи нанесены на нее, могут иметь, в зависимости от значительности своего содержания, различное отношение к функциональному назначению вещи.

Воплощение всякого художественного образа во многом зависит от возможностей материала. В декоративном искусстве эти объективные условия

творчества усиливаются и усложняются необходимостью считаться с особенностями формы и назначения той вещи, в которой образ воплощается. Задачей художника-прикладника в его отношении к материалу становится максимальное использование всех специфических художественных возможностей этого материала, использование всех его особенностей. Связь между образом и материалом приобретает особое значение в декоративном искусстве благодаря разнообразию материалов и возможностей их сочетаний. Основным качеством этих материалов является их различная способность к воплощению образа в той или иной степени конкретности.

Декоративному искусству гораздо более свойственны образы видовые, чем индивидуализированные, психологические. Обобщенность образов декоративного искусства всегда находится в соответствии с особенностями того материала, в котором они воплощаются. Таковы, например, растения, птицы, звери и люди, изображаемые в традиционной вышивке, резьбе или росписи по дереву, изразцах и многие другие — всегда специфичные, несмотря на повторение тем и сюжетов. При этом, стремясь конкретизировать свои видовые образы, декоративное искусство не должно искажать изобразительной природы того материала, в котором работает. Видовой образ может развиваться и в ином направлении. Его смысл и выразительность могут быть усилены путем повторений, вариаций, чередований. Заключение в видовом образе обобщенность приобретает при этом новую выразительность. Отдельные изображения, повторяясь и варьируясь, соединяются в более значительное целое, в новый, более сложный образ, значительность которого больше простой суммы составляющих его элементов. В этой качественно новой выразительной силе коренится художественная природа орнамента.

К числу формальных особенностей орнамента относится декоративная стилизация, плоскостность, органическая связь с несущей орнамент поверхность, которую он всегда организует, нередко выявляя при этом конструктивную логику предмета. По характеру композиции, орнамент может быть ленточным, центрическим, окаймляющим, геральдическим, заполняющим поверхность или же сочетающим некоторые из этих типов в более сложных комбинациях. Это связано с обусловленной формой декорируемого предмета. По используемым в орнаменте мотивам его делят на: геометрический, состоящий из абстрактных форм; растительный, стилизующий листья, цветы, плоды и др.; зооморфный, или животный, стилизующий фигуры или части фигур реальных или фантастических животных. В качестве мотивов

используются также человеческие фигуры — антропоморфный орнамент, архитектурные фрагменты, оружие, различные знаки и эмблемы (гербы). Особый род орнамента представляют стилизованные надписи на архитектурных сооружениях (например, на среднеазиатских средневековых мечетях) или в книгах (т.н. вязь). Нередки сложные комбинации различных мотивов (геометрических и звериных форм — т.н. тератология, геометрических и растительных — арабески).

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение понятию «декоративное искусство».
2. Назовите основные виды декоративного искусства.
3. Охарактеризуйте значение и специфику создания художественного образа в декоративном искусстве.
4. Перечислите виды орнамента.

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

Цель: познакомить с основными выразительными средствами и средствами организации композиции в процессе создания художественного образа.

План лекции:

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

Краткое содержание лекции

Декоративная композиция — композиция с высокой степенью выразительности и декоративности, включающая в себя элементы стилизации, абстракции, усиливающие ее эмоционально-чувственное восприятие. Основной целью декоративной композиции принято считать достижение ее максимальной выразительности и эмоциональности с частичным или полным отказом от

достоверности изображения. При создании декоративных композиций, чаще используется метод творческой стилизации, который предполагает создание натурального объекта в виде художественного символа. Художник творчески переосмысливает реально существующие объекты природы и окружающего мира, что является основным творческим методом и выразительным средством декоративно-прикладного искусства. Основной задачей художника в данном процессе является создание нового художественного образа, имеющего повышенную выразительность и декоративность. Подлинно новым можно считать то, чего нет в природе и окружающем мире.

Материальная основа создания предметов декоративного искусства накладывает отпечаток и на композицию. Основными ее качествами являются: главенство формы; условность формы, изображения и цвета; связь изображения с формой; учет материала изготовления и выявление через форму выразительных особенностей материала.

Главенство формы проистекает из объективно существующего для человека приоритета функциональности, которая выражается через форму объектов. Условность формы подразумевает такую переработку исходного прототипа, при которой ради достижения выразительности выявляются образные, характерные черты и опускаются второстепенные. Примерами могут служить народные глиняные игрушки, растительный орнамент в росписи ткани, где элементы узора показаны не иллюзорно достоверно, но с большой долей обобщения, то есть стилизованы.

Одним из важнейших композиционных и художественно-выразительных средств в декоративной композиции является цвет. Цвет — это один из главных компонентов декоративного образа. Цвет обладает мощным психологическим воздействием, именно поэтому он также должен быть подчинен форме, а не доминировать над ней. С этой целью даже при изображении реальных предметов цвет трактуется отвлеченно, свободно, порой крайне условно.

В декоративной работе художник стремится к гармоническому соотношению цветов. Основой при составлении разных цветовых сочетаний является использование различия цветов по цветовому тону, насыщенности и светлоте. Эти три характеристики цвета дают возможность построить множество цветовых гармоний. Цветовые гармонические ряды можно разделить на контрастные, в которых цвета противопоставляются друг другу, и нюансные, в которых сочетаются либо цвета одного тона, но разного оттенка; либо цвета разного тона, но близко расположенные в цветовом круге (голубой и

синий); либо цвета, близкие по тону (зеленый, желтый, салатный). Таким образом, нюансными называются гармонические цветовые связи, имеющие незначительные различия по цветовому тону, насыщенности и светлоте.

Гармонические сочетания могут давать и ахроматические цвета, которые обладают только светлотными различиями и сочетаются, как правило, в двух и трех цветах. Двухцветовые сочетания ахроматических цветов выражаются либо как нюанс близкорасположенных в ряду тонов, либо как контраст далеко отстоящих по светлоте тонов.

Наиболее выразительным контрастом является контраст черного и белого тонов. Между ними находятся различные оттенки серого тона, которые в свою очередь могут образовывать (ближе к черному или белому) контрастные сочетания. Однако эти контрасты будут меньшей силы выразительности, чем контраст черного и белого.

В декоративной композиции используют целый ряд средств художественной выразительности. Достижению единства и художественной выразительности произведения декоративного искусства служат такие композиционные средства, как пропорции, ритм, масштаб и масштабность.

Пропорции в художественном произведении — это соотношение величин его элементов, а также отдельных элементов композиции со всем произведением в целом. Соблюдение пропорций играет важную роль в композиции, так как при этом создается благоприятное соотношение целого и его частей.

Пропорции можно разделить на две группы: арифметические (рациональные) и геометрические (иррациональные). Арифметические пропорции — это пропорции, основанные на соотношениях величин, выраженных целыми числами 2:3; 3:4; 5:6. Рациональные соотношения предполагают наличие модуля, который укладывается в величине целое число раз. Иррациональные пропорции основаны на иррациональных числах, производных геометрических построений. Самой гармоничной иррациональной пропорцией принято считать «золотое сечение», суть которой заключается в следующем: если отрезок разделить на две неравные части, то меньшая его часть будет относиться к большей, как большая — ко всему отрезку. Арифметическая пропорция в композиции выражает статичность, геометрическая — динамичность. Пропорции имеют большое значение в искусстве костюма, они определяют гармоничность и соразмерность частей формы.

Пропорциональные величины зависят друг от друга. С увеличением одной из них в несколько раз соответственно во столько же раз увеличивается и другая, иначе произойдет нарушение соразмерности пропорций. Размерные соотношения элементов формы — та основа, на которой строится вся композиция. Пропорционирование — это творческий процесс. Любое объемное сооружение, изделие или плоскостное изображение составляют целую систему размерных отношений, определяющую функциональное и эстетическое назначение композиции.

Масштаб и масштабность. Пропорции неразрывно связаны с масштабом. Понятия масштаба и масштабности используют, если нужно дать характеристику соразмерности целого или отдельных его частей.

Масштаб — это относительная характеристика величины предмета, это отношение размера изображения на картине, эскизе, чертеже к его действительному размеру в натуре.

Масштабность — соразмерность формы и ее элементов по отношению к человеку, окружающему пространству и другим формам. Каждый предмет имеет свой масштаб, однако далеко не всегда можно говорить о его масштабности, соразмерности по отношению к человеку. Масштабность является качественной характеристикой, особенно в объемных и объемно-пространственных композициях. Как средство композиции ее следует использовать достаточно свободно, руководствуясь соображениями художественной выразительности.

Ритм. Важным средством приведения разнообразных форм и их элементов к гармоничному единству является ритм. Ритм — чередование соизмеримых элементов какого-либо целого, совершающееся с закономерной последовательностью и частотой. Ритмичность присуща различным явлениям и формам природы: смене времен года, дня и ночи, расположению листьев на ветке дерева, полос и пятен в окраске животных и т. п. Она существует во всех произведениях искусства: музыке (чередование звуков), поэзии (чередование рифм), архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (разнообразное повторение и чередование форм на плоскости или в пространстве).

Ритмические повторы могут быть равномерными, убывающими или нарастающими. В соответствии с этим повторяемость элементов может быть статическая (метрическая) и динамическая (подвижная, развивающаяся).

Статический ритмический ряд (или метрический ритм) — это простое

проявление ритма с повторением в композиции одинаковых форм при равных интервалах между ними. Метрическое чередование элементов придает композиции устойчивость и уравновешенность.

Динамический ритмический ряд — это сложное проявление ритма при изменяющихся с определенной математической закономерностью размерах элементов и интервалах между ними. В отличие от метрического ритма, строящегося по принципу одинаковости, динамический ряд строится по принципу разнообразия, он характеризуется более сложными, неравномерными пропорциональными изменениями. В динамическом ряду возможны следующие изменения:

- изменение величины чередующихся элементов при сохранении интервалов между ними;
- сохранение величин чередующихся элементов при изменении интервалов между ними;
- изменение и величин элементов, и интервалов между ними.

По способу организации элементов ритм может приобретать различные направления: вертикальное, горизонтальное, диагональное, радиально-лучевое и т. д. Ритм как свойство композиции связан с особенностями зрительного восприятия. Ритмические ряды воспринимаются в направлении от больших элементов к меньшим, от темных — к светлым, от малых интервалов к большим.

Для достижения целостности композиции художнику необходимо правильно использовать приемы ее построения. Поиск гармонизации композиции основан на применении таких приемов, как контраст, нюанс, тождество, симметрия, асимметрия, статика, динамика.

Контраст и нюанс. Контраст (от франц. *contraste* — резкое различие, противоположность) — противопоставление и взаимное усиление двух соотносящихся качеств. Контраст — одно из важных выразительных средств пластических искусств. В декоративной композиции контраст является той воздействующей силой, которая определяет ее выразительность и может проявляться в различии форм, размеров, цвета, фактур, пропорций, степени объемности. Как композиционный прием контраст используют при создании мажорных, динамичных композиций.

Если в композиции имеется полное сходство элементов по размерам, форме и другим свойствам, то в этом случае речь идет о тождестве (подобии). Здесь элемент композиции повторяется в различных вариациях.

Нюанс — это очень тонкое переходное состояние от контраста к подобию. Само понятие «нюанс» означает «отклонение», «едва заметный переход». В нюансовых отношениях различия незначительны, сходство выражено даже сильнее, чем различие. Нюанс в отличие от контраста — это разнообразная гамма вариантов в тончайших отношениях однородных качеств: размеров, цвета, фактур и т. д. В одной композиции могут одновременно присутствовать и контраст, и нюанс. Например, если нужно выделить композиционный центр и подчинить ему остальные элементы композиции. Главный элемент должен быть контрастным к второстепенным, которые в свою очередь будут находиться между собой в нюансовых отношениях.

Симметрия и асимметрия. Симметрия — одинаковость в расположении частей целого относительно оси, плоскости или центра. Симметрия характерна для всего живого и неживого в природе (листья, цветы, строение животных и человека, кристаллы, снежинки и т. д.).

В природе существует два вида симметрии: центрально-осевая (бабочка, птица, человек и т. д.) и радиально-лучевая, или осевая (цветок ромашки, подсолнечник, гриб, дерево). Плоскости симметрии растущих цветов, грибов, деревьев ориентированы всегда вертикально. Плоскость симметрии — это такая плоскость, которая делит форму на две зеркально равные части.

Асимметрия — это расположение элементов в композиции при отсутствии точки, оси или плоскости симметрии. Асимметричная композиция применяется для подчеркивания динамичности решения. Главное условие цельности асимметричной формы — это ее композиционная уравновешенность.

Симметрия и асимметрия — два начала, организующие форму. Симметрия воспринимается как проявление покоя, строгой закономерности, даже некоторой скованности. Асимметрия — проявление движения, свободы. Если симметричная форма легка для восприятия, то асимметричная — требует большего внимания и усваивается постепенно. Выбор того или иного вида равновесия в композиции зависит от поставленных художником задач, когда особое значение приобретает взаимодействие содержания, характера материала и психологических особенностей восприятия.

Композиционными приемами, часто дополняющими друг друга, являются статика и динамика. Динамика характеризует композицию, в которой обязательно присутствует развитие, изменение, зрительное движение. В динамичной композиции последовательность восприятия зрителем ее элементов задается художником в соответствии с его замыслом. С помощью

динамики можно выделить главное в композиции — композиционный центр. Качественным, противоположным динамике, является статика. Статика — это состояние покоя, устойчивости, неподвижности. Статика характеризуется равновесием частей и элементов композиции. Статичная композиция всегда имеет явный центр, вокруг которого организуются другие элементы.

Доминанта - (от лат. Dominantis — господствующий), главенствующая идея, основной признак или важнейшая составная часть чего-нибудь. Внутреннее организующее начало в композиции с первого взгляда обнаруживается благодаря наличию доминанты — смыслового центра, где завязывается основное действие, возникают основные связи. С доминанты начинается восприятие произведения, она как бы точка отсчета, эмоционально смысловой и структурный центр.

В произведениях декоративной и формальной композиции, доминантой могут служить либо отдельные элементы, либо целые группы элементов, которые выделяются с помощью разных способов:

- сгущение элементов на одном участке плоскости по сравнению с довольно спокойным и равномерным их распределением на других участках;
- выделение элемента цветом, остальные параметры, размеры и формы одинаковы;
- контрастность форм, например, среди округлых по очертанию фигур располагается остроугольная и наоборот;
- увеличение в размерах одного из элементов композиции или наоборот;
- образовавшаяся пустота (композиционная пауза) будет доминировать над другими участками плоскости, более или менее заполненными элементами.

При организации доминанты важно учитывать законы визуального восприятия плоскости — доминанта всегда располагается в активной части, т. е. ближе к геометрическому центру композиции.

Вопросы для самоконтроля

1. Каково значение выразительных средств композиции в процессе воплощения эмоционально-образного содержания работы?
2. Опишите характер взаимодействия цвета и формы в декоративном искусстве.
3. Перечислите и дайте краткую характеристику средств организации композиции.

Тема 3. Этапы художественного проектирования

Цель: познакомить с этапами художественного проектирования, с основными принципами композиционного формообразования и факторами, влияющими на формообразование изделий.

План лекции:

1. Этапы художественного проектирования. Понятия «предпроектный анализ», «проектирование», «концепция».
2. Принципы композиционного формообразования в декоративно-прикладном искусстве и дизайне.
3. Факторы, влияющие на формообразование изделий.

Краткое содержание лекции

Процесс художественного проектирования состоит из нескольких этапов. *Предпроектный анализ* — проводимое на начальном этапе проектирования исследование и сопоставление данных о желаемых функциях вещи или комплекса вещей либо среды, об облике проектируемого изделия и среды, о способе изготовления, о наличии аналогов предполагаемого объекта. Предпроектный анализ выявляет недостатки существующих изделий, пожелания потребителей.

Кроме предпроектного анализа при проектировании нового изделия прибегают к социально-экономическому анализу, функциональному анализу (исследование способов использования изделия), функционально-стоимостному анализу (исследование структуры потребностей различных групп населения и наиболее эффективных, с точки зрения затрат, способов их удовлетворения), технологическому анализу (исследование материалов и возможных способов изготовления изделия), анализу формы (исследование структуры изделия и ее аналогов, поиск вариантов композиционных, конструктивных и пластических решений).

Результаты проведенного анализа должны быть интегрированы в операции синтеза путем овеществления (структурообразование) и гармонизации (композиция) объекта. Структурообразование единичных предметов — формообразование. Композиция — метод гармонизации, система средств и способов создания эстетически целостного объекта. В процессе синтеза результаты проведенных исследований реализуются в конкретных методах формообразования: комбинаторных, аналоговых, образно-ассоциативных. Синтез в дизайне — мысленное упорядочение проектных

сведений, отобранных при дизайнерском анализе, и соединение их в единое целое — проектный образ. Методы синтеза могут быть либо системного характера (комбинаторные, аналоговые), либо спонтанно-интуитивные (ассоциативные). В процессе синтеза формируется творческая концепция — важнейшее звено решения дизайнерской задачи. *Концепция* в дизайне и декоративном искусстве — основная идея, смысловая направленность целей, задач и средств проектирования.

Проектирование — создание описания, изображения или концепции несуществующего объекта с заданными свойствами. Проектирование связано с психологией творчества, поэтому необходимо для интенсификации проектирования учитывать и применять методы эвристики, способствующие развитию фантазии и воображения и поиску новых нетривиальных путей решения проектной задачи. В процессе проектирования необходимо применять данные науки (социологии, прогнозирования), а также использовать образно-ассоциативные методы, позволяющие наполнить форму смыслом и социокультурным содержанием.

Проектная идея «овеществляется» в процессе проектирования в эскизе — в макете — в модели. Начальный этап проектирования нового изделия — создание его эскиза. Дизайнер создает сначала в своем воображении прообраз будущей вещи с учетом существующих проектных идей, технологии, экономики производства, достижений художественной культуры, а затем ее предварительное графическое изображение (эскиз), которое потом дополняет объемными моделями, описаниями облика и способа практического использования.

Формообразование — категория художественной деятельности, дизайнерского и технического творчества, выражающая процесс становления и созидания формы в соответствии с общими ценностными установками культуры и с теми или иными избранными концептуальными принципами, имеющими отношение к эстетической выразительности будущего произведения, функции, конструкции и материалу. В процессе формообразования изделия определяются его функционально-конструктивная, пространственно-пластическая, технологическая структуры.

Факторы формообразования — жизненные условия и обстоятельства, оказывающие влияние на формообразование, понимаемое как синтез ряда объективных социально — экономических, функциональных, деятельностных, инженерно-технических и других сложно взаимодействующих аспектов образа

жизни.

Наиболее полное отражение факторы формообразования находят в творческих концепциях, формулирующих цели и задачи проектирования. Но на деле некоторые из них не обладают набором реально необходимых проектных задач, что ведет к различного рода негативным последствиям. Например, радикальный функционализм переоценивает утилитарно – практические факторы формообразования, также как и увлечение «высокими технологиями» в ущерб традиционным формам; постмодернистские концепции, наоборот, выпячивают субъективные стороны проектных задач.

Поэтому возникает особая проблема дизайнерского проектирования – классификация факторов формообразования, определяющая объективность тех требований, которые в данной концепции станут главными, «первичными». Диалектика связей в системе противоречивых запросов к организации дизайн – проекта заставляет предполагать, что приоритет здесь должен принадлежать оптимальности функционирования объекта. Но в реальности акценты могут меняться, поскольку очень часто материально – технические и эксплуатационные проблемы становятся главными в системе проектирования, вытесняя из процессов формообразования «человеческие факторы». Поэтому надо уметь, раскрывая связи субъективных и объективных сторон формообразования, увидеть обусловленность концепций формообразования как синтеза процессов субъективизации объективного.

Объективная обусловленность факторов формообразования определяет специфику видов декоративного и дизайнерского творчества, которые можно подразделить на следующие направления:

- многофакторное формообразование с доминированием организации процессов жизнедеятельности;
- формообразование с доминирующими функционально-технологическими факторами;
- формообразование с доминирующим информационно-эмоциональным (социокультурным) фактором.

Формообразование в художественном проектировании включает пространственную организацию элементов изделия (комплекса, среды), определяемую его структурой, компоновкой, технологией производства, а также эстетической концепцией дизайнера. Формообразование – решающая стадия дизайнерского творчества; в его процессе закрепляются как функциональные характеристики объекта проектирования, так и его образное решение.

Принципы формообразования:

- рациональность. Под рациональностью в композиции понимается логическая обоснованность, целесообразность формы. Соблюдение данного принципа связывается с выполнением двух главных условий: во-первых, установление тесной связи формы с её функциональным содержанием, во-вторых, необходимость чёткой рациональной разработки собственно с художественной формы;

- тектоничность. В своей основе этот принцип означает соответствие формы конструкции. При таком соответствии конструкция становится композиционно-пластическим средством формообразования;

- структурность. Цель структурного формообразования – нахождение гармоничной связи между элементами, составляющими форму. Такая связь выражается в соподчинённости элементов. В соответствии с ней принцип структурности обозначает соподчинённость или чёткость, ясность, слаженность внутреннего строения формы;

- гибкость. Форма должна быть способна к развитию, сохраняя при этом целостность;

- органичность. Этот принцип определяет собой построение композиции с учётом закономерностей формообразования, проявляющихся в природе;

- образность. Данный принцип отражает чёткое и глубокое раскрытие в композиции определённой художественной идеи. Образная форма оказывает на зрителя более сильное и глубокое эмоционально-эстетическое воздействие, чем простая утилитарная форма;

- целостность. Это всеохватывающий и объединяющий принцип композиционно-художественного формообразования в дизайне. Он предполагает установление самой тесной связи между всеми средствами и приёмами построения композиции. В результате такого установления выявляется общий характер формы.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите этапы художественного проектирования.
2. Дайте определение понятиям «предпроектный анализ», «проектирование», «концепция».
2. Перечислите принципы композиционного формообразования в декоративно-прикладном искусстве и дизайне.
3. Назовите факторы, влияющие на формообразование изделий.

Тема 4. Законы композиции в декоративном искусстве

Цель: сформировать представление о законах и видах декоративной композиции.

План лекции:

1. Виды композиции: фронтальная, объемная, глубинно-пространственная. Замкнутая и неограниченная композиции.
2. Варианты решения фронтальной композиции: плоскостная, рельефная, иллюзорно-пространственная.
3. Законы композиции в декоративном искусстве.
4. Значение технологии, художественных техник и приемов для создания декоративных композиций.

Краткое содержание лекции

Условно различают три вида композиции: фронтальную, объемную и глубинно-пространственную. В практической деятельности каждый вид композиции может иметь различные взаимосвязи. Например, в состав пространственной композиции входят фронтальная и объемная, а объемная композиция нередко состоит из замкнутых фронтальных поверхностей, являясь одновременно частью пространственной среды.

Особенностью *фронтальной композиции* является распределение элементов формы в одной плоскости в двух направлениях по отношению к зрителю — в вертикальном и горизонтальном (например, панно, стенды, картины, ткани и т.д.). Фронтальная композиция может быть плоскостной, рельефной и иллюзорно-пространственной. В *плоскостном* варианте элементы двухмерны и не накладываются друг на друга. В плоскостных композициях, рассчитанных на восприятие с большого расстояния, значительную роль играют ударные цветовые пятна, ритм, масштабность (мозаика, витраж, настенная роспись, гобелен и др.). К *рельефной* композиции относятся резьба по дереву, чеканные панно, скульптурные рельефы, строящиеся по законам пластики. В *иллюзорно-пространственном* варианте элементы объемные, они накладываются друг на друга и добавляется перспектива.

Объемная композиция представляет собой замкнутую трехмерную форму, которая воспринимается со всех сторон (скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства, костюм и др.). Основную роль здесь играют объемно-пространственная структура и тектонические закономерности (соразмерность частей и целого, весомость, материал и т.д.). Выразительность объемной формы

зависит также от взаимодействия ее с окружающей средой.

Глубинно-пространственная композиция объединяет материальные элементы, объемы, поверхности, пространства. Она рассчитана на восприятие зрителя при движении в глубину пространства в интерьере и экстерьере. Ощущение глубинности усиливается, когда пространство делится на ряд последовательных планов (например, различного рода выставки, оформление улиц, площадей и др.).

В зависимости от размещения элементов выделяют следующие типы композиции: *замкнутая* (ничего не выходит за пределы визуального восприятия композиции), *неограниченная* (подразумевается продолжение композиции за пределами визуального восприятия). В замкнутой композиции основные направления линий стремятся к центру. Такая композиция служит для передачи качеств устойчивости, статичности, неподвижности. Элементы в ней не стремятся за границы плоскости, а замыкаются в центре композиции. Неограниченная (открытая) композиция, в которой направления линий исходят от центра, дает возможность мысленно продолжить изображение и увести его за рамки плоскости. Она подходит для передачи открытого пространства, движения.

К основным законам композиции относят: цельность, единство, равновесие, соподчинение.

Цельность. Благодаря соблюдению этого закона произведение воспринимается как единое неделимое целое, а не как сумма разрозненных элементов. Композиция выступает как система внутренних связей, объединяющая все компоненты форм и содержаний в единое целое. В композиции все элементы приводятся к гармоничной упорядоченности. Т.е. должна быть целостность самой формы и целостность между элементами форм.

Основные черты закона целостности:

1) неделимость композиции, или невозможность воспринимать ее как сумму разрозненных элементов. неделимость закладывается с помощью конструктивной идеи

2) необходимость связи и взаимной согласованности всех элементов композиции (имеется ввиду необходимость отслеживать, насколько эти элементы идут вместе и не оторваны ли они друг от друга).

Равновесие. Это такое состояние композиции, при котором все элементы сбалансированы между собой. Уравновешенные части целого приобретают зрительную устойчивость. В основном равновесие сводится к балансу по

выразительности. Выделяют статическое и динамическое равновесие.

Статическое. Это состояние композиции, при котором сбалансированные между собой элементы в целом производят впечатление ее неустойчивой неподвижности.

Динамическое. Это состояние композиции, при котором сбалансированные между собой элементы производят впечатление ее движения и внутренней динамики.

Соподчинение и равноценность элементов. *Соподчинение* — это выделение центра композиции (доминанты), которому подчиняются все остальные элементы (причем, не просто подчиняются, а усиливают его значимость), т.е. в композиции возникает иерархия. В иерархии могут быть доминанты второго порядка (акценты). В зависимости от количества уровней доминантов, выделяют две степени иерархии между элементами: 1) двухуровневый (доминанта и второстепенный[-ые] элементы или доминант и акцент). 2) трехуровневый (например: доминант, акцент и второстепенные элементы).

Композиционный центр зависит от:

- 1) Своей величины и величины остальных элементов.
- 2) Положения на плоскости. Вокруг элемента организуется пустое пространство, а все остальные сближаются. И на главный элемент указывают силовыми линиями второстепенные.
- 3) Формы элемента, которая отличается от формы других элементов.
- 4) Фактуры элемента, которая отличается от фактуры других элементов.
- 5) Цвета. Путем применения контрастного (противоположного цвета) к цвету второстепенных элементов (яркий цвет в нейтральной среде, и наоборот; хроматический цвет среди ахроматических; теплый цвет при общей холодной гамме второстепенных элементов; темный цвет среди светлых).
- 6) Проработки элементом. Главный элемент более проработан, чем второстепенные.
- 7) Освещения элемента.

Одной из главных особенностей декоративной композиции является органическая связь свойств материала, назначения предмета, его декора и формы. Композиция декора проявляет себя либо через ясное выделение центра среди периферийных элементов, либо через ритмичное чередование элементов узора в виде фриза, либо через сплошное покрытие поверхности при свободной игре пятен или раппортном размещении элементов узора.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите виды композиции
2. Перечислите и охарактеризуйте основные законы композиции в декоративном искусстве.

Тема 6. Объемно-пространственные композиции

Цель: познакомить с особенностями создания объемно-пространственных композиций.

План лекции:

1. Особенности объемно-пространственной композиции. Статическая и динамическая, симметричная и асимметричная объемная композиция.
2. Факторы, влияющие на восприятие объемной композиции.
3. Решение объемных форм в различных материалах.
4. Этапы создания объемной композиции.

Краткое содержание лекции

Объемно-пространственная композиция связана с комбинацией трехмерных форм и предназначена для обозрения со всех сторон или с одной стороны. Такая композиция оперирует трехмерными предметами в относительно неглубоком пространстве и часто связана с плоскостью.

Объемная композиция определяется не столько развитием формы по координатным направлениям, сколько таким соотношением массы и пространства, при котором преобладают именно объем, его масса, а пространство композиционно подчинено ему. К объемной композиции можно отнести произведения искусства, имеющие три измерения (длину, ширину и высоту), то есть параметры, характеризующие объем вообще и решающие художественные задачи. Это различные здания и сооружения, малые архитектурные формы, скульптура, мелкая пластика, произведения декоративно-прикладного характера, различные утилитарные объемы.

Объемную композицию можно подразделить на два вида: симметричную и асимметричную. Наиболее распространенная – *симметричная объемная композиция*, имеющая вертикальную ось. Все четыре или более стороны относительно ее одинаковы. Такой симметричный объем в основном организует вокруг себя и одинаковое пространство, так как он ориентирован на одинаковое восприятие со всех сторон.

Симметричность объемной композиции придает ей уравновешенность, а также статичность, посредством которой можно организовать акцент объема в «движущемся» пространстве.

Асимметричная объемная композиция имеет широкие возможности для решения неповторимых пластических задач и сложного движения масс. Так, посредством асимметричной объемной композиции можно понять художественный образ, созданный автором, проследить выраженную им пластическую тему, только двигаясь вокруг нее. Асимметрия позволяет более емко выразить образ, передав всю его многогранность и многоликость. Именно асимметричную объемную композицию легче подчинить или развить, вставить в соответствующее пространство или пространство подчинить ей.

Факторы, влияющие на восприятие объемной композиции.

Немаловажную роль в определении достоинств объемной композиции играет проблема вписывания объема в окружающее пространство. Объем более реален и осязателен, нежели фронтальная композиция. Его можно поставить, повесить или положить. Поэтому взаимодействие объема и плоскости должно быть четко продумано автором для того, чтобы найти оптимальное решение. Если живописное произведение вычленяется из окружающей среды в основном посредством рамы, тем самым ограничивая воздействие этой среды, то объемная композиция волей-неволей требует к себе другого отношения, другого подхода, который заключается в сосуществовании с окружающим миром.

Работа с цветом в объемной композиции значительно отличается от работы на плоскости. Здесь важно учитывать не только физическое и психологическое воздействие цвета на зрителя, но и работу цвета на объеме. Цвета бывают отступающими и выступающими, тяжелыми и легкими – все это необходимо учитывать в работе над объемной композицией. Применяя такое средство выражения художественного образа, как цвет, необходимо учитывать его свойства и сохранять цельность восприятия пластического решения.

Фактура как средство выражения художественного образа оказывает большое влияние на восприятие объемной композиции. Сам способ изготовления объема обуславливает фактуру. Материал, будь то дерево, металл, камень, керамика или что-либо другое, должен наложить свой отпечаток на трактовку формы, соответствуя собственной пластике, выявляя способ изготовления. Такой материал, как дерево, сразу дающий теплый, интимный образ, подбирают по структуре, стараются выявить текстуру древесины, подвергая ее всевозможной обработке. Наиболее значительные произведения

искусства, шедевры всегда отличает соответствие фактуры и цветового решения пластике формы. Одновременное применение фактуры и цвета требует тщательной продуманности первостепенной роли того или иного средства. Предпочтение должно быть отдано тому из них, которое полнее выражает художественный образ произведения, а также может наиболее интересно выявить пластическое решение. При сочетании нескольких фактур нужно поступить также, то есть отдать предпочтение наиболее выразительной. Но обилие применения различных материалов, тем более в равных количествах и одинаковых качествах, несет за собою потерю выразительности, неожиданности, интриги, контраста, что так важно в любом произведении искусства.

Масштабность – это еще один важный фактор, влияющий на восприятие объемной композиции. Проблема масштаба – одна из центральных в создании объемной композиции, но на восприятие формы объема большое влияние оказывает и соотношение размеров формы, деталей и целого объема, то есть пропорции. Кроме того, очень важно соотношение объема и того пространства, в котором он находится, иначе говоря, система пропорций.

Соразмерности можно добиться путем пропорционирования, расчленения большого объема, сохраняя цельность восприятия формы, введением мелких деталей, снижающих противостояние человека и объема. И наоборот, обобщением, укрупнением пластической темы очень мелкого объема можно приблизить его восприятие к наиболее удобным для современного человека размерам.

В объемной композиции, как и в любой другой, действуют те же закономерности, используются те же средства для создания гармоничной композиции. Так, закон равновесия, необходимое условие существования любой композиции имеет особое значение. Это связано с тем, что в объемной композиции нагляднее, весомее, осязаемее выражается неуравновешенность всего объема или отдельных его частей. В связи с необходимостью кругового обзора объемной формы нужно добиваться ее равновесия со всех сторон. Для этого существуют различные приемы. Например, чтобы утяжелить какую-то часть объема, можно укрупнить ее по форме, изменить степень проработки, активно развить движение в утяжеляемую часть, применить более грубую фактуру (матовую, шершавую) и степень ее обработки, задействовать более тяжелый по ощущению материал, более темный цвет. Также можно использовать направленное освещение, чтобы в этой части образовались

глубокие тени, или облегчить противоположную часть объема.

При создании уравновешенной объемной композиции обязательным условием является композиционное единство. Оно выражается единством пластической темы, формы, цвета, фактуры, цельности художественного образа. Другие необходимые условия – соподчинение частей и целого (художественный образ диктует пластическую тему, та в свою очередь – форму, а форма – цвет и фактуру), соответствие приемов и средств главной задаче – созданию художественного образа произведения. Для решения этой задачи выбираются соответствующие средства: контраст или нюанс, ритмичный строй для организации мощного движения или же просто форма и фактура.

Процесс построения объемной композиции можно расчленить на этапы в зависимости от степени проработки по принципу «от общего к частному», соответствующие реальному процессу проектирования. Каждый этап фиксирует качественный уровень построения и гармонизации формы:

1) определение соотношения объемных элементов и внешнего межобъемного пространства. Здесь определяется тип объемной композиции, уточняется соотношение массы объемов и внешнего пространства. На данном этапе наиболее активно используются такие композиционные средства, как «положение в пространстве», «величина»;

2) определение соотношения объемов между собой. Здесь определяются и уточняются геометрические характеристики объемов, приводится к гармоничному единству их взаимодействие. На данном этапе наиболее активно используются такие средства гармонизации формы, как «симметрия», «асимметрия», «тождество», «нюанс», «контраст» и «геометрический вид»;

3) пластическая разработка поверхностей объемных элементов. Здесь осуществляется детализировка композиции, уточнение формы элементов, гармонизация элементов и деталей композиции. На данном этапе наиболее активно используются такие средства художественной выразительности, как «пропорции», «членения», «метр», «ритм», «цвет», «фактура».

Однако все композиционные средства могут использоваться на каждом этапе построения объемной формы, к примеру, «пропорции» могут меняться при определении «величины» и при выборе «геометрического вида» объема.

Вопросы для самоконтроля

1. Охарактеризуйте особенности статической, динамической, симметричной, асимметричной объемно-пространственных композиций.

2. Перечислите факторы, влияющие на восприятие объемной композиции.
3. Назовите этапы создания объемной композиции.

Тема 7. Национальные традиции формообразования

Цель: дать представление об особенностях формообразования в произведениях народного декоративно-прикладного искусства.

План лекции:

1. Региональные факторы формообразования.
2. Композиция в народном декоративно-прикладном искусстве. Взаимовлияние народного и профессионального декоративно-прикладного искусства.
3. Проблемы сохранения этнокультурного своеобразия в современном обществе.

Краткое содержание лекции

Язык народного декоративно-прикладного искусства тесно связан с историей и культурой народа, его восприятием окружающей среды. Мастера народного творчества все время обращались к природе. Используя увиденное, они не копировали его, а перерабатывали, упрощали и сохраняли самое характерное, наиболее близкое национальному характеру, местным особенностям, эстетическим вкусам, понятиям о красоте.

Каждый вид народного декоративно-прикладного искусства имеет свои региональные особенности формообразования, которые объясняются разным уровнем экономического развития областей, местными традициями, влиянием искусства соседних стран и народностей. Например, характерной особенностью белорусского орнамента является композиционная законченность, точность построения, богатство и гармоничность красочной гаммы, тонкое варьирование одних и тех же мотивов в зависимости от назначения вещи, создание ограниченными средствами разнообразных цветовых и графических композиционных произведений. Это достигается умелым подбором орнаментальных мотивов, группирование различных по форме, величине и цвету фигур, ритмичным повторением одних и тех же или несколько видоизмененных деталей. Большое значение при этом имеет акцентировка определенных мест орнамента наиболее четкими геометрическими фигурами и цветовые сочетания, которые объединяют вокруг себя менее выразительные

орнаментальные мотивы.

Особенность вышивки отдельных регионов Беларуси складывается из ряда признаков: орнамента, технических приемов, цветовой гаммы, материалов, композиционного расположения узоров и др. Для различных регионов республики был характерен свой стиль вышивания.

На Полесье вышивкой богато украшали традиционные предметы народной одежды – фартуки, женские и мужские рубашки. Вышивка дополняла народное творчество утонченным узорчатым геометрическим орнаментом в полосе. Композиция традиционно состоит из нескольких узких бордюров красного цвета с тонкими линиями синего или черного цвета. На Кобринщине в 1-й половине XX века было распространено украшение женского костюма аппликацией из разноцветного сатина.

Вышивке в отдельных деревнях Брестского региона присуще использование хлопчатобумажных ниток черного или коричнево-красного цвета, своеобразные геометрические композиции в виде широких вертикальных или диагональных полос. На юго-западе брестского полесья темно-красный орнамент ромбического характера заполняет верхние части рукавов и почти все поле фартуков. Такой же декор покрывает и толстые серо-белые шерстяные юбки (бурки), самая широкая полоса идет по краю, каждая последующая – более узкая, что придает зрительную устойчивость и монументальность.

В орнаменте Приднепровья часто встречается мотив дерева жизни. Вышивка красного или красно-черного цвета соседствует с ароматичной гаммой белого или черного узора на серебристом фоне льняного полотна.

Народное декоративно-прикладное искусство является неотъемлемой частью художественной культуры. Произведения прикладного искусства отражают художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют историческую память.

В широком значении народное искусство – это создаваемые народом на основе коллективного творческого опыта, национальных традиций и бытующие в народе поэзия, музыка, театр, танец, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Народное искусство живет веками. Навыки технического мастерства и найденные образы переходят из поколения в поколение, сохраняясь в памяти народных художников. В силу этого закрепляемая столетиями традиция отбирает только наилучшие творческие достижения.

Народное искусство первично по отношению к профессиональному.

Произведения народного искусства — не только плод умения их создателей, но и неотъемлемая часть их повседневной жизни. Это основа зарождения и развития всех видов профессионального искусства. Появление произведений профессионального искусства обязано многовековой творческой деятельности безымянных мастеров народного творчества, накопивших богатый опыт и передавших его деятелям профессионального искусства. Рожденное природой и самой жизнью определенной общности людей, народное искусство не может не быть в высшей степени национальным.

Коллективная природа народного творчества — один из коренных его принципов. В общении и взаимодействии людей внутри коллектива, общности, социума сами по себе выявлялись и отбирались самые удачные художественные решения, образцы художественных форм, композиции, выразительные и изобразительные приемы. Принцип коллективности — тот главный фактор, который оказывает господствующее влияние на остальные признаки народного искусства и определяет его отличие от самодеятельного и профессионального.

Другим отличием народного искусства от профессионального является преемственность традиций. Следование сложившимся традициям определенного вида творчества обогащало личный опыт творцов, способствовало успешности их труда. Такое невозможно в творчестве профессиональном, где основным залогом успеха в деятельности является талант человека и для занятий ею необходимо специальное образование. По сравнению с профессиональным, в народном искусстве больше от традиций, чем от самого мастера, рукою которого «водит» многовековая художественная культура и опыт.

Народное искусство более устойчиво, оно в меньшей степени поддается моде, нежели профессиональное. Оно открыто и сильно выражает идеалы красоты, таящиеся в душе народа, благодаря чему является прямым свидетельством его таланта и творческой мощи.

Источником художественных образов народного искусства является природа, окружающая среда, ситуации повседневной жизни. В народном искусстве принято выделять образы-типы изделий традиционных художественных помыслов, которые отражают мифологические и эстетические представления народа. Например, образ птицы, коня, древо жизни, женщины, знаки-символы: земли, воды, солнца можно увидеть в разных художественных материалах. Вышивки, ткачеству, кружеву; росписи по дереву и металлу; резьбы по дереву; керамике и др. Устойчивость и традиционность этих образов,

их архетипичность во многом обуславливают высокую художественно-эстетическую ценность произведений народного искусства.

В то же время универсальность образов-типов в искусстве разных народов мира показывает их единство. Связанное с общностью подходов к процессу эстетического познания природных и общественных явлений.

Образы в профессиональном декоративном искусстве также отражают представления того или иного народа о красоте. Они тоже часто создают на основе природных или геометрических мотивов, однако здесь допускается большая свобода в трактовке образов. Исторические сюжеты или темы современной жизни активно используются в произведениях прикладного искусства.

Анализируя художественные достоинства конкретного произведения народного или профессионального декоративного искусства, необходимо обратить внимание на его образное решение, учет особенностей материала, выразительность формы и пропорций, на цветовое решение, связь орнамента с формой изделий, пластические, живописные или графические достоинства вещи. При этом важно отметить, как ритмические повторы, композиционные особенности построения орнамента и вещи в целом влияют на ее образное решение.

Народное декоративно-прикладное искусство – одно из ярких воплощений творческой силы народа. Приобщение современного человека к прикладному искусству своего народа значимо для его нравственно-патриотического и художественно-эстетического воспитания, именно на этой основе вырастает уважение к своей земле, происходит возрождение национального самосознания. Оно помогает по-новому взглянуть на привычные вещи, окружающие человека, понять их красоту и прочность. Специфика традиционного прикладного искусства как векового культурного опыта народа, основана не только на преемственности поколений, передававших свое восприятие мира, но и воплощена в художественных образах народного искусства.

Декоративно-прикладное искусство – это одухотворение и очеловечивание утилитарных вещей, что есть, в сущности, «этнокультурная среда», в которой человечество существует, которая противостоит природе и связывает человека с природой, среда, которую человек создает, чтобы жить, и оставляет потомкам в наследство. Под термином «этнокультурная среда» понимается весь комплекс внешних факторов, влияющих на процесс развития.

Составляющими этнокультурной среды являются такие элементы: декоративно-прикладное искусство, региональные традиции, выражающиеся в фольклоре и обрядности, народная и современная архитектура, обусловленная окружающей природной средой, народная музыка и хореография, история и природознание. В условиях освоения прикладного искусства, которое является одним из важным этнокультурной среды, происходит культурно-разнообразное и деятельностное взаимоотношение как отдельных членов социума, так и коллективов. Сохранение культурной среды – задача не менее существенная, чем сохранение окружающей природы. Именно культурная среда столь же необходима для духовной, нравственной жизни человека, для его привязанности к родным местам, для его нравственной дисциплины и социальности.

Народное декоративно-прикладное искусство – одна из форм возрождения национального самосознания, налаживания прерванных традиций в отечественной культуре, а сохранение ее субъективных этнически обусловленных качеств, является залогом ощущения человеком причастности к своему народу, его истории.

Вопросы для самоконтроля

1. Приведите примеры региональных особенностей формообразования в белорусском народном искусстве.
2. Охарактеризуйте взаимовлияние народного и профессионального декоративно-прикладного искусства.
3. Как вы понимаете роль народного декоративно-прикладного искусства в процессе сохранения этнокультурного своеобразия в современном обществе?

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА К ПРАКТИЧЕСКИМ, ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1. Особенности художественного образа в декоративном искусстве

Цель: изучить особенности создания художественного образа в декоративном искусстве.

Содержание темы. 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 в декоративном искусстве.

Задание 1. Выполнить образцы различных выразительных фактур и текстур с использованием различных материалов.

Задание 2. Разработать эскиз композиции на основе нюансных и контрастных сочетаний фактур.

Материалы: бумага формата А4, картон, ткань, клей ПВА, тушь, акварель, гуашь, акрил.

Инструменты: графитный карандаш, кисть, перо, гелевая ручка, ножницы, кисти.

Методические указания. При выполнении данных заданий основной задачей является передача средствами формальной композиции определенного эмоционально-образного содержания. В качестве материала для создания эскизов могут использоваться графические и живописные техники, коллаж, аппликация. Данные задания следует рассматривать как разработку вариантов формального решения дипломного проекта, в которых главным фактором выступает поиск оригинального художественно-образного решения.

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

Цель: научить применять выразительные средства и средства организации композиции в процессе создания художественного образа.

Содержание темы. Роль выразительных средств в процессе воплощения

эмоционально-образного содержания работы. Значение средств организации композиции в процессе создания художественного образа. Статика и динамика. Ритм и метр. Симметрия и асимметрия. Пропорции, масштабность. Нюанс, контраст, тождество. Доминанта.

Задание 1. Разработать эскизы формальных композиций, где для передачи заданного эмоционально-образного содержания используются определенные выразительные средства и средства организации композиции.

Задание 2. Проанализировать произведение декоративного искусства.

Материалы: бумага формата А4, тушь, гуашь, акварель.

Инструменты: графитный карандаш, перо, кисти.

Методические указания. При разработке эскизов формальных композиций следует использовать простые, лаконичные композиционные элементы, добиваясь ясности прочтения основной идеи. При поиске композиционного решения необходимо ориентироваться на специфику определенного вида декоративного искусства, свойства материала и технику исполнения. Анализ произведения декоративного искусства следует вести по схеме: 1) автор, 2) название, 3) год создания, 4) страна, 5) материал, 6) размеры, 7) техника исполнения, 8) основная идея, 9) выразительные средства. Результаты анализа излагаются в текстовой форме (объемом до 2 страниц формата А4), сопровождаются цветным изображением объекта анализа. В качестве дополнения рекомендуется сделать глоссарий по теме с соответствующим иллюстративным материалом к каждому термину.

Тема 3. Этапы художественного проектирования

Цель: изучить основные принципы композиционного формообразования и этапы художественного проектирования.

Содержание темы. Принципы композиционного формообразования в декоративно-прикладном искусстве и дизайне. Факторы, влияющие на формообразование изделий. Разработка концепции художественного проекта. Проектный анализ как система мер, обеспечивающих адекватное отражение идеи в условных формах подачи проектного материала в процессе проектирования. Приемы и методы анализа. Способы проектной проверки.

Задание 1. Разработать концепцию дипломного проекта.

Задание 2. Выполнить композиционные эскизы дипломного проекта.

Материалы: бумага формата А4, тушь, гуашь, акварель.

Инструменты: графитный карандаш, перо, кисти.

Методические указания. При разработке концепции диплома следует учитывать, что концепция - это проектный замысел, излагающий идею решения актуальной творческой задачи и указывающий пути достижения цели. Концепция диплома включает четыре блока: 1) выработка профессиональной идеологии (результат проектного анализа); 2) выработка системы принципов проектирования; 3) формирование принципиальной модели, видимого образа объекта; 4) предварительное обоснование. Достижение целостности, завершенности главного замысла осуществляется поэтапно. В иерархии становления концепции присутствуют три основных пункта: 1) формулирование проектных проблем; 2) формулирование проектных задач; 3) формулирование проектных требований. Композиционные эскизы дипломного проекта представляют собой визуальный образ концепции, принципиальную модель будущего произведения. Они должны отображать сущностные аспекты проекта, основополагающую идею творческого продукта, а также его структурное строение.

Тема 4. Законы и виды композиции в декоративном искусстве

Цель: изучить законы и виды декоративной композиции.

Содержание темы. Виды композиции: фронтальная, объемная, глубинно-пространственная. Замкнутая и неограниченная композиции. Варианты решения фронтальной композиции: плоскостная, рельефная, иллюзорно-пространственная. Законы композиции в декоративном искусстве. Значение технологии, художественных техник и приемов для создания декоративных композиций.

Задание. Разработать эскизы фронтальных композиций для выполнения в различных материалах.

Материалы: бумага формата А4, тушь, гуашь, акварель, акрил.

Инструменты: графитный карандаш, перо, гелевая ручка, кисти.

Методические указания. В этом задании следует разработать эскиз фронтальной композиции, исходя из выбранного вида декоративного искусства. При создании композиционных работ нужно учитывать специфику материала, его пластические возможности, декоративные качества. В разработке эскизов необходимо использовать выразительные средства и средства организации композиции для создания определенного художественного образа. Найденное

композиционное и тонально-цветовое решение должно соответствовать законам цельности, единства, равновесия и соподчинения.

Тема 5. Роль стилизации и трансформации в художественно-композиционной организации творческого процесса

Цель: освоить методы стилизации и трансформации изобразительных мотивов в декоративном искусстве

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

Задание 1. Выполнить стилизацию человеческих фигур в статике и динамике.

Задание 2. Разработать и выполнить эскизы антропоморфного орнамента.

Материалы: бумага формата А4, тушь, гуашь, акварель, акрил.

Инструменты: графитный карандаш, перо, кисти.

Методические указания. Стилизация человеческой фигуры предполагает ее декоративное обобщение с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений. При стилизации человеческой фигуры следует учитывать ее конструктивное строение. Для поиска наиболее выразительных путей стилизации рекомендуется изначально выполнять зарисовки объектов с натуры, а затем декорировать. В целом, процесс стилизации фигуры человека предполагает следующие операции: 1) нахождение оригинального пластического решения при разработке стилизованного мотива; 2) передачу пластической формы, ракурсных поворотов, композиционного строя фигуры человека; 3) художественную обработку формы с целью усиления выразительности ее качеств. При выполнении на основе стилизованной фигуры человека антропоморфного орнамента следует продумать принцип его строения, материал, утилитарное назначение декоративного изделия.

Тема 6. Объемно-пространственные композиции

Цель: освоить основные принципы создания объемно-пространственных композиций, приемы комбинаторной организации композиционного

произведения на основе модульного элемента.

Содержание темы. Виды композиционного построения объема. Статическая и динамическая объемная композиция. Единство формы и декора. Решение объемных форм в различных материалах. Влияние материалов, техник и приемов выполнения на формообразование изделий. Комбинаторная организация композиционного произведения на основе модульного элемента.

Задание 1. Разработать и выполнить варианты декора, подчеркивающего конструкцию выбранной объемной формы и разрушающего ее.

Задание 2. Разработать эскизы модульного элемента и различных комбинаций на его основе.

Материалы: бумага, клей ПВА, тушь, гуашь, акварель.

Инструменты: ножницы, макетный нож, циркуль, линейка, графитный карандаш, перо, кисти.

Методические указания. Для выполнения задания по созданию объемной формы необходимо склеить из белой бумаги два цилиндра диаметром 100 мм и высотой 200 мм. Затем на их поверхность наносится декор, который в первом случае подчеркивает строение предмета, а во втором — разрушает его конструкцию. Рисунок на поверхности цилиндров выполняется черной тушью. Во втором задании разработанный модульный элемент и его различные комбинации изображаются на эскизах в объемно-пространственной среде, дающей наглядно представление об утилитарно-декоративных качествах формы.

Тема 7. Национальные традиции формообразования

Цель: *изучить теоретические аспекты национальных традиций формообразования изделий в Беларуси и за рубежом, применить на практике знания о региональных особенностях формообразования при проектировании сувенирного набора изделий.*

Содержание темы. Региональные факторы формообразования. Композиция в народном декоративно-прикладном искусстве. Использование традиций народного искусства в профессиональном декоративно-прикладном искусстве.

Задание 1. Написать реферат на тему «Национальные традиции формообразования изделий в нашей стране и за рубежом».

Задание 2. Разработать эскиз проекта сувенирного набора изделий.

Материалы: бумага, гуашь, акварель, акрил.

Инструменты: графитный карандаш, кисти.

Методические указания. Реферат по теме «Национальные традиции формообразования изделий в нашей стране и за рубежом» должен осветить региональные особенности определенного вида декоративно-прикладного искусства. Объем работы — 10 страниц. Реферат должен иметь четкую логическую структуру изложения материала, отражать изучаемую проблему, содержать иллюстративную информацию. В качестве альтернативы допускается вместо реферата выполнение мультимедийной презентации по теме. На основании изученного материала необходимо разработать эскиз сувенирного набора с использованием традиций белорусского народного декоративно-прикладного искусства. В этом задании основной задачей является создание проекта целостного ансамбля изделий, объединенных общей образной идеей, единством принципов формообразования, приемов декорирования и стилизации.

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для контроля качества выполнения требований программы по учебной дисциплине «Декоративная композиция» используются следующие основные средства диагностики: оценка учебных художественно-творческих заданий и работ, творческих проектов, зачет (просмотр) с оцениванием практической части работы, а также теоретической подготовленности по основам композиционной грамотности. Текущий контроль проводится в форме промежуточных просмотров выполненных практических заданий, заслушивания подготовленных сообщений. Типовым учебным планом в качестве форм итогового контроля по учебной дисциплине «Декоративная композиция» предусмотрен зачет.

3.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Зачтено ставится, если студент ориентируется в основных теоретических положениях учебного материала, воспроизводит его содержание в логической последовательности с использованием научной терминологии; усвоил содержание основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умеет под руководством преподавателя решать стандартные методические и художественно-творческие задачи на практических и лабораторных занятиях; выполняет задания на допустимом уровне культуры их исполнения в полном объеме, предусмотренном программой.

Не зачтено ставится за фрагментарные теоретические знания в рамках образовательного стандарта, изложение ответа на вопросы с существенными ошибками; неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и нормативно-методических документах по изучаемой дисциплине; пассивность на практических занятиях; выполнение практических заданий с существенными ошибками на низком методическом и художественном уровне культуры исполнения либо не полный объем заданий, предусмотренных программой, а также в случае отказа от ответа.

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

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. Зяткова. – Минск : БГПУ, 2014. – 132 с.
3. Сахута, Я.М. Народнае мастацтва Беларусі / Я.М. Сахута. – Мінск : БелЭн, 2011. – 367 с.
4. Чернышев, О.В. Композиция. Творческий практикум: учебное пособие / О.В. Чернышев. – 2-е изд. – Минск: Беларусь, 2013. – 447 с.

Дополнительная:

1. Беляев, М.В. Основы композиции: учебно-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. Даглдиян, К.Т. Декоративная композиция: учеб. пособие / К.Т. Даглдиян. – 2-е изд. перераб. и доп. – 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 : Бел. наука, 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. испр. и доп. – М. : ФОРУМ, 2010. – 288 с.
9. Устин, В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие / В.Б. Устин. – 2-е изд., уточненное и доп. -М. :

АСТ: Астрель, 2008. - 239 с.

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

4.2. ГЛОССАРИЙ

Асимметрия — это расположение элементов в композиции при отсутствии точки, оси или плоскости симметрии.

Декоративная композиция – композиция с высокой степенью выразительности и декоративности, включающая в себя элементы стилизации, абстракции, усиливающие ее эмоционально-чувственное восприятие

Декоративное искусство – род пластических искусств, произведения которого наряду с архитектурой художественно формируют окружающую человека материальную среду и вносят в нее эстетическое идейно-образное начало. Декоративное искусство включает различные искусства, служащие для украшения произведений архитектуры и садово-паркового искусства (монументально-декоративное искусство), создающие художественные предметы для общественного и частного быта (декоративно-прикладное искусство), оформительских целей (оформительское искусство).

Декоративно-прикладное искусство – широкий раздел изобразительного искусства, который охватывает различные отрасли творческой деятельности, направленной на создание художественных изделий с утилитарными и художественными функциями.

Доминанта – главенствующая идея, основной признак или важнейшая составная часть чего-нибудь.

Композиция – построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением и во много определяющее его восприятие.

Контраст — противопоставление и взаимное усиление двух соотносящихся качеств.

Масштаб — это относительная характеристика величины предмета, отношение размера изображения на картине, эскизе, чертеже к его действительному размеру в натуре.

Масштабность — соразмерность формы и ее элементов по отношению к человеку, окружающему пространству и другим формам.

Нюанс — незначительное различие в однородных свойствах композиционных элементов, едва заметный переход.

Орнамент — узор, основанный на повторении и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов, архитектурных сооружений, произведений пластических искусств.

Предпроектный анализ — проводимое на начальном этапе проектирования исследование и сопоставление данных о желаемых функциях вещи или комплекса вещей либо среды, об облике проектируемого изделия и среды, о способе изготовления, о наличии аналогов предполагаемого объекта.

Проектирование — создание описания, изображения или концепции несуществующего объекта с заданными свойствами.

Пропорции в художественном произведении — это соотношение величин его элементов, а также отдельных элементов композиции со всем произведением в целом.

Ритм — чередование соизмеримых элементов какого-либо целого, совершающееся с закономерной последовательностью и частотой.

Симметрия — одинаковость в расположении частей целого относительно оси, плоскости или центра.

Тождество (подобие) — полное сходство в композиции элементов по размерам, форме и другим свойствам.

Факторы формообразования — жизненные условия и обстоятельства, оказывающие влияние на формообразование, понимаемое как синтез ряда объективных социально — экономических, функциональных, деятельностных, инженерно-технических и других сложно взаимодействующих аспектов образа жизни.

Формообразование — категория художественной деятельности, дизайнерского и технического творчества, выражающая процесс становления и созидания формы в соответствии с общими ценностными установками культуры и с теми или иными избранными концептуальными принципами, имеющими отношение к эстетической выразительности будущего произведения, функции, конструкции и материалу.

4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Декоративная композиция» направлена на активизацию учебно-познавательной и художественно-творческой деятельности обучающихся. Ее цель – повысить прочность приобретаемых знаний, умений и навыков, способствовать формированию художественно-творческих компетенций, овладеть 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 студентов. Аудиторная самостоятельная работа студентов определяется учебным планом и программой учебной дисциплины, регламентируется учебным расписанием, проводится под непосредственным руководством преподавателя на лабораторных занятиях. В качестве самостоятельных видов деятельности непосредственно на занятиях по учебной дисциплине «Декоративная композиция» студентам предлагается выполнение творческих упражнений, работа с аналогами и прототипами, методическими папками, вариантный поиск на стадии эскизов, выполнение пробников в материале и др. Внеаудиторная самостоятельная работа – это различные виды художественно-творческой, учебно-исследовательской и самообразовательной деятельности. Осуществляется она под опосредованным руководством преподавателя, который выдает задания, консультирует, устанавливает сроки выполнения. Исходя из специфики учебной дисциплины она нередко выступает в качестве подготовительной работы к аудиторным занятиям и включает 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 по дисциплине.

Учреждение образования
“Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка”

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
учреждения образования
«Белорусский государственный
педагогический университет имени
Максима Танка»

_____ В.В. Шлыков
_____ 2016 г.
Регистрационный № УД- ___/___р.

ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

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

1-03 01 06 Изобразительное искусство, черчение и народные художественные
промыслы

Факультет эстетического образования
Кафедра художественно-педагогического образования

Курс (курсы) 4
Семестр (семестры) 7, 8

Лекции 12
(количество часов)

Практические (семинарские)
занятия 20
(количество часов)

Зачёт 8
(семестр)

Лабораторные
занятия 12
(количество часов)

Всего аудиторных
часов по дисциплине 44
(количество часов)

Всего часов
по дисциплине 88
(количество часов)

Форма получения высшего
образования дневная, заочная

Минск 2016 г.

Учебная программа составлена на основе базовой учебной программы

Рассмотрена и рекомендована к утверждению кафедрой художественного и педагогического образования

« _____ » _____ 2016г.

Пр. № _____

Заведующий кафедрой

_____ Г.В. Лойко

Одобрена и рекомендована к утверждению Советом факультета эстетического образования учреждения образования “Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка”

« _____ » _____ 2016г.

Пр. № _____

Председатель

_____ И.И. Рыжикова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «Декоративная композиция» разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта по специальности 1-03 01 06 «Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы».

Изучение основных закономерностей композиционного процесса, 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 среды.

Учебная дисциплина «Декоративная композиция» будет способствовать развитию творческих способностей студента, совершенствованию и закреплению знаний, умений и навыков специфики и закономерностей творческого процесса, композиционной грамоты, воспитанию чувства меры.

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

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

Задачи учебной дисциплины:

- раскрыть особенности создания художественного образа в декоративном искусстве;
- научить проектированию художественных изделий с использованием знаний законов композиции в декоративном искусстве;
- сформировать умение анализировать природные формы в процессе стилизации и трансформации для создания самостоятельных декоративных композиций;
- развить воображение, образное мышление в процессе композиционно-творческой деятельности, художественный вкус;
- способствовать формированию ценностного отношения к традиционной и мировой художественной культуре.

Изучение учебной дисциплины по выбору «Декоративная композиция» должно обеспечить формирование у студента академических, социально-личностных и профессиональных компетенций.

Студент должен:

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

АК-2. Владеть методами научно-педагогического исследования.

АК-3. Владеть исследовательскими навыками.

АК-4. Уметь работать самостоятельно.

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

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.

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

АК-8. Владеть навыками устной и письменной коммуникации.

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни

Студент должен:

СЛК-3. Владеть способностью к межличностным коммуникациям.

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.

СЛК-6. Уметь работать в команде.

Студент должен быть способен:

ПК-22. Осуществлять самообразование и совершенствования профессиональной деятельности.

Учебная программа по учебной дисциплине «Декоративная композиция» состоит из теоретической части и практической части. Теоретическая часть включает темы, связанные с особенностями создания художественного образа в декоративном искусстве, с освоением композиционной грамоты, ее категориального аппарата, законов формообразования, специфики и закономерностей художественно-творческого процесса. Учебный материал закрепляется на практических и лабораторных занятиях с учетом специфики различных видов декоративно-прикладного искусства в процессе выполнения заданий.

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины «Декоративная композиция» определены в виде системы знаний, умений и навыков, составляющих профессиональную компетентность педагога-художника.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **знать**:

- теоретические основы декоративной композиции, ее категориальный аппарат;
- специфику и основные закономерности художественно-творческого процесса;
- особенности создания художественного образа в декоративном искусстве;
- этапы проектирования декоративной композиции;
- принципы формообразования в национальной культуре и возможности их использования в современном декоративном искусстве.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **уметь**:

- работать с литературными источниками, аналогами и прототипами;
- самостоятельно разрабатывать композицию работы для выполнения в различных материалах;
- использовать выразительные средства и средства организации композиции в творческом процессе и в педагогической практике;
- проектировать изделия с учетом технологических возможностей материалов и факторов, влияющих на формообразование, во взаимосвязи с архитектурно-пространственным решением среды;
- стилизовать и трансформировать природные формы для декоративных композиций;
- учитывать особенности создания художественного образа в декоративном искусстве;
- эстетически воспринимать и анализировать произведения декоративного искусства;
- разрабатывать задания для учащихся.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **владеть:**

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

Основными методами (технологиями) обучения, адекватно отвечающими целям изучения учебной дисциплины, являются:

- проблемное обучение (проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы и др.);
- теоретико-информационные (лекционный метод, объяснение, демонстрация, консультирование и др.);
- практико-операционные (упражнения, алгоритм и др.);
- самостоятельная работа;
- проектная технология.

Основными формами работы являются:

- лекции;
- лабораторные занятия, на которых постигаются основы композиционной грамоты, происходит освоение на практике теоретических вопросов содержания учебной дисциплины, осуществляется овладение навыками стилизации применительно к технологическим возможностям различных материалов, выполняются работы в материале;
- практические занятия, на которых осуществляется эскизный поиск и художественная обработка элементов проекта, разработка и выбор наиболее удачных проектных решений;
- самостоятельная работа, которая включает работу с литературными источниками, наглядными пособиями, поиск аналогов и прототипов,

вариантный поиск на стадии эскизов, чистовое выполнение проектов.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины по выбору «Декоративная композиция» для специальности 1–03 01 06 «Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы» отведено всего 88 часов, из них аудиторных 44 часа, в том числе 12 часов лекций, 20 практических и 12 часов лабораторных занятий и 44 часа на самостоятельную работу студентов. Итоговая форма контроля – зачет.

Распределение аудиторных часов по семестрам:

4 курс, 7 семестр: 8 часов лекций, 6 часов практических занятий, 12 часов лабораторных занятий и 26 часа на самостоятельную работу студентов;

4 курс, 8 семестр: 4 часа лекций, 14 часов практических занятий и 18 часов на самостоятельную работу студентов. Форма контроля за семестр – зачет.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

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 в декоративном искусстве. Выполнение образцов различных выразительных фактур и текстур с использованием различных материалов. Разработка композиций на основе нюансных и контрастных сочетаний фактурных форм.

Тема 2. Роль выразительных средств и средств 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 средства организации композиции.

Анализ произведений декоративного искусства.

Тема 3. 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 требования, 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 проектного материала в процессе

проектирования. Приемы и методы анализа. Составление условных схем взаимосвязей композиционных элементов проектной модели.

Тема 4. 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 различных вариантов фронтальной композиции с учетом выбранного материала.

Тема 5. 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.

Стилизация человеческих фигур в статике и динамике. Разработка антропоморфного орнамента.

Проектирование изделия, декорированного антропоморфным орнаментом.

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 и приемов выполнения на формообразование изделий.

Разработки вариантов декора, подчеркивающего конструкцию выбранной объемной формы и разрушающего ее.

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

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.

Реферат «Национальные традиции формообразования изделий в нашей стране и за рубежом».

Проектирование сувенирного набора изделий.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Номер раздела, темы, занятия	Название раздела, темы, учебного занятия; перечень изучаемых вопросов	Количество аудиторных часов					Самостоятельная (внеаудиторная) работа	Материальное обеспечение занятий (наглядные, методические пособия и др.)	Литература	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Управляемая самостоятельная работа				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4курс, 7семестр										
1	<p>Тема 1. Особенности создания художественного образа в декоративном искусстве</p> <p>Понятия «декоративное искусство», «художественный образ». Виды декоративного искусства.</p> <p>Составляющие художественного образа. Органичное смысловое единство формы и ее содержания. Процесс художественно-композиционного творчества. Особенности художественного мышления. Формы синтеза образов-представлений в процессе творческого воображения.</p> <p>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.</p>	2					4	Мультимедийная презентация «Декоративное искусство», «Композиция в декоративно-прикладном искусстве» (пособие)	[1], [2], [4]. д. [1], [3], [8], [9].	Проведение выполнения заданий
	Влияние декора (фактуры, текстуры, орнамента) на образную структуру в декоративном искусстве. Выполнение образцов различных выразительных фактур и текстур с использованием различных материалов.		2							
	Разработка композиции на основе нюансных и контрастных сочетаний фактур.				2					

2	<p>Тема 2. Роль выразительных средств и средств организации композиции в процессе создания художественного образа</p> <p>Выразительное богатство способов изображения. Цвет и форма в декоративном искусстве. Роль выразительных средств в процессе воплощения эмоционально-образного содержания работы.</p> <p>Значение средств организации композиции в процессе создания художественного образа. Статика и динамика. Ритм и метр. Симметрия и асимметрия. Пропорции, масштабность. Нюанс, контраст, тождество. Доминанта.</p>	2					«Композиция в декоративно-прикладном искусстве», «Орнамент в декоративно-прикладном искусстве» (пособия)	[1], [2], [4]. д. [1], [3], [4], [6], [8], [9].	Прогноз выполнения задания
3	<p>Тема 3. Этапы художественного проектирования</p> <p>Понятия «проект», «проектирование», «концепция». Предпроектный анализ. Поиск аналогов и прототипов.</p> <p>Принципы композиционного формообразования в декоративно-прикладном искусстве и дизайне. Факторы, влияющие на формообразование изделий: функциональные, конструктивные, технологические требования, экономические, эргономические и эстетические факторы, социокультурные аспекты формообразования.</p>	2				4	Курсовые и дипломные работы из методического фонда кафедры	[4], д. [9].	Прогноз выполнения задания
4	<p>Тема 4. Законы композиции в декоративном искусстве</p> <p>Виды композиции: фронтальная, объемная, глубинно-пространственная. Замкнутая и неограниченная композиции. Варианты решения фронтальной композиции: плоскостная, рельефная, иллюзорно-пространственная.</p>	2			2		Курсовые и дипломные работы из методического фонда	[4], д. [1], [6], [9].	Прогноз выполнения задания

	<p>Законы композиции в декоративном искусстве. Значение технологии, художественных техник и приемов для создания декоративных композиций. Построение фронтальных композиций для выполнения в различных материалах.</p>				4		6	кафедры		
5	<p>Тема 5. 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.</p>		2					Мультимедийная презентация «Сюжетная композиция». Курсовые и дипломные работы из методического фонда кафедры	[1], [4] д. [1], [6], [9].	Прогноз выполнения задания
	<p>Стилизация человеческих фигур в статике и динамике. Разработка антропоморфного орнамента. Сюжетные композиции.</p>				4		4			
	Всего	8	6		12		24			
	<i>4 курс 8 семестр</i>									
6	<p>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 и приемов выполнения на формообразование изделий.</p>	2					8	Мультимедийная презентация «Модуль». Учебные, курсовые и дипломные работы из методического фонда кафедры	[2], [4]. д. [1], [4], [8], [9].	Прогноз выполнения задания
	<p>Разработки вариантов декора, подчеркивающего конструкцию выбранной объемной формы и разрушающего ее. Комбинаторная организация композиционного произведения на основе модульного элемента. Разработка модульного элемента и различных комбинаций на его основе.</p>		4							
7	<p>Тема 7. Национальные традиции формообразования Региональные факторы формообразования. «Прототипный» и «аналитический» методы проектирования.</p>	2					4	Учебные, курсовые и дипломные работы из методического фонда кафедры	[2], [3]. д. [5], [6], [7], [10].	
	<p>Композиция в народном декоративно-прикладном искусстве. Взаимовлияние народного и профессионального декоративно-прикладного искусства. Проблемы сохранения этнокультурного своеобразия в современном обществе.</p>		2				6			

	Реферат «Национальные традиции формообразования изделий в нашей стране и за рубежом».		2						
	Проектирование сувенирного набора изделий.		6			2			
	Всего	4	14			20			зачет
	Всего аудиторных 44 часа	12	20		12	44			

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень основной и дополнительной литературы

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. Народные мастацтва Беларусі / Я.М. Сахута. – Мінск.: БелЭн, 2011. – 367 с.
4. Чернышев, О.В. Композиция. Творческий практикум: учебное пособие / О.В. Чернышев. – 2-е изд. – Минск: Беларусь, 2013. – 447 с.

Дополнительная:

1. Беляев, М.В. Основы композиции: учебно-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. перераб. и доп. – 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: Бел. наука, 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. испр. и доп. – М.: ФОРУМ, 2010. – 288 с.
9. Устин, В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие / В.Б. Устин. – 2-е изд., уточненное и доп. -М.: АСТ: Астрель, 2008. - 239 с.
10. Сахута, Я.М. Беларускае народнае ганчарства / Я.М. Сахута. – Мінск.: БелЭн, 2013. – 224 с.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Декоративная композиция» направлена на активизацию учебно-познавательной и художественно-творческой деятельности обучающихся. Ее цель – повысить прочность приобретаемых знаний, умений и навыков, способствовать формированию художественно-творческих компетенций, овладеть 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 студентов.

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

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

Исходя из специфики учебной дисциплины она нередко выступает в качестве подготовительной работы к аудиторным занятиям и включает 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 по дисциплине.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для контроля качества выполнения требований программы по учебной дисциплине «Декоративная композиция» используются следующие основные средства диагностики: оценка учебных художественно-творческих заданий и работ, творческих проектов, зачет (просмотр) с оцениванием практической части работы, а также теоретической подготовленности по основам композиционной грамотности.

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

Типовым учебным планом в качестве форм итогового контроля по учебной дисциплине «Декоративная композиция» предусмотрен зачет.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

**ПРОТОКОЛ
ПРОГРАММЫ УВО**

СОГЛАСОВАНИЯ

УЧЕБНОЙ

Название дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Положения об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)
<p align="center">- Ком позиция - Дек оративно- прикладн ое искусство</p>	<p align="center">Кафедра художественно- педагогического образования</p>	<p align="center">Исключить дублирование учебного материала при изучении Темы 1.2 “Фронтальная композиция” и Темы 1.3 “Формальная композиция”</p>	<p align="center">Протокол № 10 от 20.05.2016</p>

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ