

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Волгоградский государственный технический университет**

**ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ
АРХИТЕКТУРНЫХ ПЛОСКОСТЕЙ.
ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИОННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПЛОСКОСТИ**

**Методические указания по выполнению практических работ
1-го семестра дисциплины «Основы композиции
в монументально-декоративной живописи (пропедевтика)»**

Составила Е. М. Пышта

Волгоград. ВолгГТУ. 2018

**© Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный
технический университет», 2018**

Основные форматы архитектурных плоскостей. Особенности композиционной организации в зависимости от геометрических характеристик плоскости [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практических работ 1-го семестра дисциплины «Основы композиции в монументально-декоративной живописи (пропедевтика)» / сост. Е. М. Пышта ; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Волгогр. гос. технич. ун-т. — Электронные текстовые и графические данные (1,22 Мбайт). — Волгоград : ВолгГТУ, 2018. — Учебное электронное издание сетевого распространения. — Систем. требования: PC 486 DX-33; Microsoft Windows XP; Internet Explorer 6.0; Adobe Reader 6.0. Официальный сайт Волгоградского государственного технического университета. Режим доступа: <http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/> — Загл. с титул. экрана.

Представлены методические указания по выполнению практических заданий 1-го семестра учебной дисциплины «Основы композиции в монументально-декоративной живописи (пропедевтика)» для студентов 1-го курса специальности «Монументально-декоративное искусство».

РАЗДЕЛ 1. «ЛОКАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ. ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ АРХИТЕКТУРНЫХ ПЛОСКОСТЕЙ. ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛОСКОСТИ»

Тема 1.1. «Замкнутые композиции. Квадрат, треугольник, арка, трапеция, круг. Симметрия и асимметрия» (практические занятия 25 час, самостоятельная работа студентов — 4 час)

Раздел знакомит с основными принципами и категориями композиции — симметрия и ее виды, асимметрия, статика, динамика, равновесие, единство и соподчинение, композиционный центр, ритм, контраст, нюанс, тождество, пропорции, масштаб. Изучаются возможные виды композиций.

Рассматриваются вопросы абстрагирования и стилизации реального изображения в монументально-декоративной композиции, модульной организации композиционной структуры.

В течении первого семестра, студенты знакомятся с общими принципами и категориями композиции (симметрия, асимметрия, статика, динамика). В начале изучения раздела выполняются вводные задания, которые являются подготовительным этапом изучения тем раздела.

Перед выполнением основного задания, выполняется ряд практических упражнений:

Практические упражнения заключаются в выполнении кратковременных клаузурных заданий по композиционной организации простейших геометрических форм.

На выполнение заданий отводится практических занятий — **8 часов** и они предназначены для активизации творческого потенциала студентов в соответствии быстрым решением учебной задачи.

Тема задания: статическое и динамическое равновесие в композиции. Симметричная и асимметричная организация плоскости.

Цель задания: используя простейшие геометрические элементы (круг, квадрат, треугольник и их производные) гармонично увязать, уравновесить изобразительно-выразительные элементы, скомпоновать формат.

Учебные задачи: Необходимо создать две композиции, которые будут характеризоваться принципиально различными отношениями между элементами и пространством композиции: доминантность элемента; доминантность пространства. Работы выполняются в технике черно-белой графики (тушь, перо, кисть) на белой бумаге произвольного формата. Выбор средств композиционной организации должен быть обусловлен исходя из необходимости обеспечения максимального различия выразительных средств. Процесс построения композиций должен быть обусловлен сознательным управлением силовых линий и интенсивностью силовых полей. Необходимо строить композиции на тонких изменениях

качественных и количественных характеристиках элементов, их активности, положения и выразительности.

Упражнение состоит из двух частей.

1. Выполнить формальную композицию в заданном формате, используя принцип статического равновесия.

Основная задача — максимально выразительно передать состояние покоя.

2. Выполнить формальную композицию в заданном формате, используя принцип динамического построения композиции, основанное на развитии движения на плоскости.

Основная задача — максимально выразить динамику какого-либо процесса (рождение, взрыв, побег, падение и т.д.).

Требования к выполнению задания:

1. В каждой из композиций обязательно использование как минимум трех масштабов: крупный, средний и мелкий.

2. Элементы не должны накладываться друг на друга,

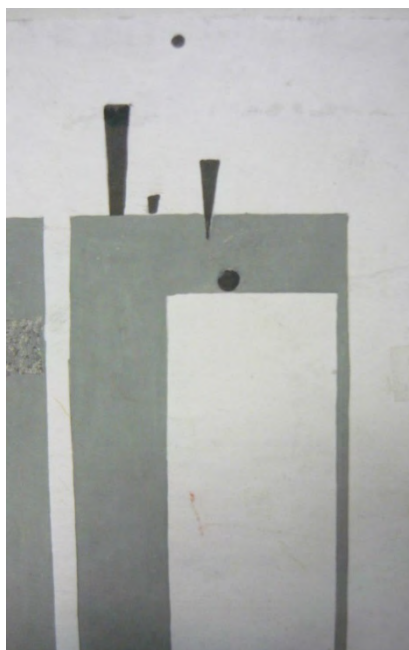
3. В процессе работы требуется использовать три тона с целью выявления тонового акцента:

а). серо-белая композиция, черный акцент,

б) черно-серая композиция, белый акцент,

Количество акцентного тона не должно превышать соотношения 1: 10

Состав подачи: эскизные разработки в заданном формате и чистовой вариант статического и динамического решения плоскости.

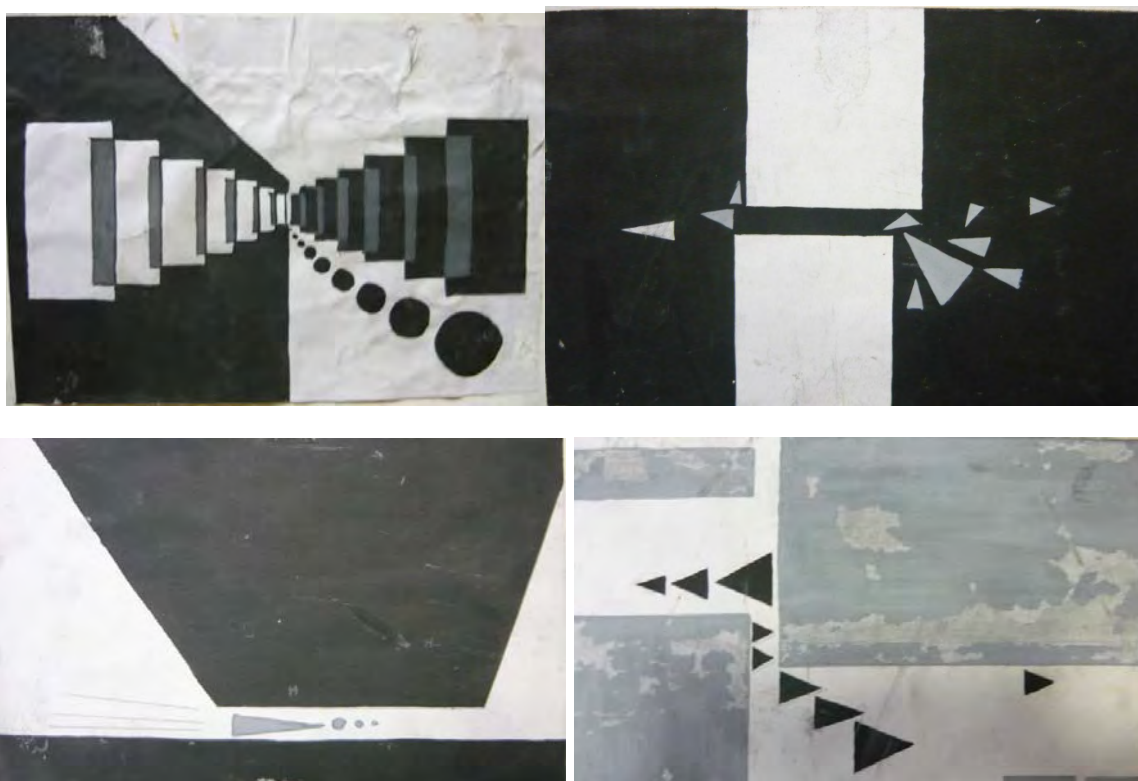

Примеры статической организации изобразительной плоскости

Студенческие работы

Пример статической организации изобразительной плоскости

Примеры динамической организации декоративной плоскости

Варианты статических и динамических композиций. Студенческие работы

Основное задание: «Замкнутые композиции. Квадрат, треугольник, арка, трапеция, круг. Симметрия и асимметрия»

Содержание задания:

1. Выполнить изобразительную композицию замкнутого типа в **квадрате**, используя один из элементов анималистического характера (**животное**),

2. Выполнить изобразительную композицию замкнутого типа в **треугольнике**, используя один из элементов анималистического характера (**насекомое**),

3. Выполнить изобразительную композицию замкнутого типа в **круге**, используя один из элементов анималистического характера (**земноводное**),

4. Выполнить изобразительную композицию замкнутого типа в **трапеции**, используя один из элементов анималистического характера (**птица**),

5. Выполнить изобразительную композицию замкнутого типа в **арке**, используя один из элементов анималистического характера (**рыба**).

Учебные задачи:

1. Изучить основные особенности построения замкнутых композиций в основных форматах архитектурных плоскостей, используя их выразительные возможности.

2. Изучение возможностей структурно-пластической организации плоскостей различного типа с применением замкнутой системы композиционных построений.

3. Освоить приемы применения изобразительных средств графики и применение элементов орнаментики в создании декоративной поверхности.

4. Развитие чувства пропорций, гармонии, ритма. Изучение свойств и средств построения композиционной структуры, особенностей взаимосочетания элементов композиции.

5. Изучение структуры изображения в построении композиции и особенностей художественно-пластического характера в зависимости от используемого принципа изображения. Освоение методов стилизации и трансформации природной формы в соответствии с декоративными задачами.

6. Обучение основам гармонизации форм композиции, композиционного решения с выявлением тоновых отношений.

Цель: овладение навыками работы в пластически-плоскостной системе. Выработка навыков тоновой организации плоскости с применением основных технических приемов графического изображения. Изучение основных закономерностей и приемов, используемых в процессе создания композиции монументально-декоративного характера. Овладение методами и навыками разработки монументально-декоративной композиции от структурно-пластического решения на стадии форэскизных разработок до детализированной трактовки изображения на завершающей стадии эскизирования.

Требования к выполнению задания:

1. Все пять заданий выполняются в черно-белом варианте. Серый тон достигается путем графического наполнения.

2. Взаимодействие в композициях формата и элементов анималистического характера варьируется по выбору автора (трапеция-бабочка)

3. Основной задачей данных упражнений является тоновая организация плоскости определенного типа. Изобразительные элементы должны находиться в поле формата.

4. В ходе выполнения упражнений делаются подробные зарисовки представителей фауны с последующей стилизацией в целях достижения наибольшей выразительности и лаконичности трактовки определенного образа.

5. Продолжается работа с масштабным строем композиции. Делается акцент на контрастном соотношении крупного пятна и детализировки путем создания графической ткани серого через заполнение белого черным.

6. Предполагается изучение лучших образцов анималистических композиций в декоре архитектурных объектов различных эпох, а также в предметах декоративно-прикладного искусства. Предполагается также изучение символического смысла данных образов в монументальных композициях.

Состав подачи:

а) зарисовки объектов изображения с целью изучения характерных индивидуальных черт и выделение наиболее важных из них;

б) эскизные разработки с целью поиска наиболее выразительного образа изображаемого объекта;

в) чистовой эскиз в два тона.

Работы выполняются в технике черно-белой графики (тушь, перо, кисть, маркер, акрил, гуашь — по выбору студента) на белой или загрунтованной

бумаге произвольного формата. Выбор средств композиционной организации должен быть обусловлен исходя из необходимости обеспечения максимального различия выразительных средств. Процесс построения композиций должен быть обусловлен сознательным выбором графических средств (точка, линия, пятно) в соответствии с задачей создания серого тона за счет декоративного заполнения плоскостей фона или изображения. Необходимо строить композиции на тонких изменениях качественных и количественных характеристиках элементов, их активности, положения и выразительности.

Методическая последовательность выполнения работы:

1. Сбор натурального материала и выполнение подготовительных зарисовок — 4 часа.

2. Стилизация и трансформация натурального материала в соответствии с задачей придания выбранному объекту качеств декоративности — 4 часа.

3. Выполнение серии эскизных разработок на небольшом формате с целью уточнения композиционного решения и выявления характерных тоновых особенностей композиции — 4 часа.

4. Выполнение эскизных проектов в чистовом варианте — 9 часов.

Состав подачи:

1. Форэскизные разработки в тоновом варианте;

3. Эскизный проект графической декоративной композиции.

Самостоятельная работа (6 часов) заключается в подготовке к практическим занятиям, а именно:

1. Изучаются особенности стилистической трактовки изображений объектов с целью использования собранного материала в практике составления композиций.

2. Форэскизные и эскизные разработки проводятся на планшетах, которые требуется натянуть и загрунтовать;

3. Оформление работы для промежуточного просмотра осуществляется также в отведенное для самостоятельной работы время.

Примеры студенческих работ

Критерии оценки работы:

1. Целостность композиционного решения, владение основами композиционной грамоты.
2. Объем и полнота разработок по всем обозначенным этапам работы.
3. Качество подачи: оформление, соответствующее стандартным требованиям.

Основная литература

1. *Осмоловская, О. В.* Рисунок по представлению: в теории и упражнениях от геометрии к архитектуре : учеб. пособие для вузов по направлению «Архитектура» / О. В. Осмоловская, А. А. Мусатов. — Изд. 2-е доп. — М. : Архитектура-С, 2012. — 410 с.

Дополнительная литература

1. *Голубева, О. Л.* Основы композиции : учеб. пособие для вузов / О.Л. Голубева. — 4-е изд. — М.: В. Шевчук, 2008. — 144 с.

2. *Новоселов, Ю. В.* Наброски и зарисовки: учеб. пособие для вузов / Ю В. Новоселов — М.: Акад.проект, 2009. — 59 с.

3. *Бесчастнов, Н. П.* Черно-белая графика : учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов. — М. : ВЛАДОС, 2008. — 271 с.

4. *Рончевский, К. И.* Римские триумфальные арки и родственные членения в древнем зодчестве — М. : Либроком, 2009.— 159 с.

5. *Якушева, М. С.* Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму: учеб. пособие для вузов — М. : В. Шевчук : изд-во МГХПУ им. С. Г. Строганова, 2009. — 239 с.,

6. *Бесчастнов, Н. П.* Изображение растительных мотивов : учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов. — М. : Владос, 2008. — 176 с.

7. *Котляров, А. С.* Композиционная структура изображения : учеб. пособие для вузов / А. С. Котляров. — М. : Унив. кн., 2008. — 148 с.

8. *Макарова, М. Н.* Перспектива: учеб. для вузов / М. Н. Макарова — изд. 3-е, перераб. и доп. — М. : Акад.проект, 2009. — 477 с.

**Тема 1.2. «Прямоугольник. Композиции фризового типа. Метрический повтор. Композиция открытого типа. Растительный орнамент»
(всего 29 часов, практические занятия 25 часов,
самостоятельная работа — 4 часа)**

Выполнить в формате 7 см x 50 см изобразительную композицию на тему растительных мотивов, построенную по принципу метрического повтора разработанного элемента. Особое внимание уделяется пропорционально-модульной организации повторяющегося в орнаменте мотива.

Основным средством организации вытянутого формата является ритм — важное средство организации элементов композиции, которое реализуется как многократное закономерное чередование элементов ряда с целью их упорядочения. Существуют метрические, ритмические и метроритмические ряды в зависимости от характера и количества изменений.

Орнамент, который может являться важной частью монументальной композиции (например, скульптурный рельеф на фасаде храма Покрова на Нерли или полотенца в древнерусских росписях), строится по законам простых и сложных метрических и ритмических рядов.

Метрическим рядом называется закономерное повторение элементов через равные промежутки.

Простой метрический ряд подразумевает повторение одного элемента через равные интервалы.

Сложный метрический ряд — повторение элементов различной величины через равные интервалы. Метрический ряд основан на принципе статического равновесия.

Метрический повтор, или метр используется при создании композиций бордюров, ленточных орнаментов. Сочетание нескольких метрических рядов образует сложный метрический ряд. Каждая историческая эпоха создавала свои растительные и цветочные орнаменты, для которых были характерны определенные композиционные решения, масштаб рисунка, расположение раппорта. Студенты должны изучить правила создания орнаментальных композиций.

Учебные задачи:

1. Изучение основных особенности построения и основные композиционные схемы структурно-пластической организации композиций фризового типа растительного характера:

- понять структурный язык построения орнамента,
- изучить выразительные средства его создания,
- изучить роль линии, ее подвижность, статику, динамику,
- расположение основного мотива и окружающей его среды,
- особенности композиции — симметрия, асимметрия, статика, динамика.

2. Совершенствование методов стилизации и трансформации природной формы в соответствии с декоративными задачами.

3. Освоение приемов работы с простыми и сложными и сложными метрическими рядами.

Цель: Овладение навыками работы в пластически-плоскостной системе. Освоение знания основных основных закономерностей и приемов, использующихся в процессе создания композиции монументально-декоративного характера. Овладение методами и навыками разработки монументально-декоративной композиции от структурно- пластического решения на стадии форэскизных разработок до детализированной трактовки изображения на завершающей стадии эскизирования.

Научиться пластической и ритмической организации вытянутой по горизонтали или по вертикали плоскости.

Требования к выполнению задания:

1. Изучение орнаментальных композиций, работа с натуры и в библиотеке. Изучая классические орнаменты, студент приобретает технические навыки и умения, изучает гармонию цвета, графические приемы, понимает стиль и образ эпохи.

2. Композиция должна быть выполнена в тоновом варианте

3. Композиция должна носить символически-обобщенный характер, что предполагает использование нескольких масштабных соотношений.

4. Стилистическая трактовка элементов орнамента может определяться выбранной эпохой.

Состав подачи:

1. Зарисовки, графический материал по теме.

2. Форэскизные разработки эскизного проекта.

3. Эскизный проект.

Методическая последовательность выполнения задания:

1. Изучение аналогового материала по теме — 4 часа,

В процессе сбора материала осуществляются зарисовки, предполагающие анализ структурных композиционных схем организации плоскости вытянутого формата, разбор колористических и пластических особенностей орнаментальных фризовых композиций.

2. Разработка рапортного элемента — 2 часа.

3. Создание серии форэскизных разработок (тоновое решение) — 9 часов.

Представить не менее трех вариантов тонового решения эскизного проекта, наиболее удачный вариант принимается к исполнению.

4. Выполнение окончательного варианта декоративной композиции — 10 часов.

Самостоятельная работа (4 часа) заключается в подготовке к практическим занятиям, а именно:

1. Форэскизные и эскизные разработки проводятся на планшетах, которые требуется натянуть и загрунтовать;

2. В процессе работы требуется калькирование отдельных узлов композиции, что выполняется студентами самостоятельно;

3. Оформление работы студентом для промежуточного просмотра осуществляется также в отведенное для самостоятельной работы время.

Критерии оценки эскизного проекта:

1. Целостность композиционного решения, владение основами композиционной грамоты.

2. Объем и полнота разработок по всем обозначенным этапам работы.

3. Качество подачи: оформление, соответствующее стандартным требованиям.

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, результат которых говорит об успешном решении всех поставленных задач и демонстрирует владение основами профессиональной грамоты и исполнительскими навыками.

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 80% при убедительном решении композиционных задач, демонстрирующая оригинальность в решении и трактовке темы.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 70% объема работ при неубедительном решении поставленных задач и неуверенном владении навыками воплощения и визуализации идеи или в случае отсутствия должного уровня подачи.

Оценка «неудовлетворительно» ставится либо в случае отсутствия работы, либо за работу, выполненную в объеме менее 60%, не соответствующую сформулированным целям и задачам при отсутствии художественно-эстетического видения.

Примеры студенческих работ

Основная литература

1. *Осмоловская, О. В.* Рисунок по представлению: в теории и упражнениях от геометрии к архитектуре : учеб. пособие для вузов по направлению «Архитектура» / О. В. Осмоловская, А. А. Мусатов. — Изд. 2-е доп. — М. : Архитектура-С, 2012. — 410 с.

Дополнительная литература

1. *Голубева, О. Л.* Основы композиции : учеб. пособие для вузов / О.Л. Голубева. — 4-е изд. — М.: В. Шевчук, 2008. — 144 с.

2. *Новоселов, Ю. В.* наброски и зарисовки: учеб. пособие для вузов / Ю В. Новоселов — М.: Акад.проект, 2009. — 59 с.

3. *Бесчастнов, Н. П.* Черно-белая графика : учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов. — М. : ВЛАДОС, 2008. — 271 с.

4. *Рончевский, К. И.* Римские триумфальные арки и родственные членения в древнем зодчестве — М. : Либроком, 2009.— 159 с.

5. *Якушева, М. С.* Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму: учеб. пособие для вузов — М. : В. Шевчук : изд-во МГХПУ им. С. Г. Строганова, 2009. — 239 с.,

6. *Бесчастнов, Н. П.* Изображение растительных мотивов : учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов. — М. : Владос, 2008. — 176 с.

7. *Котляров, А. С.* Композиционная структура изображения : учеб. пособие для вузов / А. С. Котляров. — М. : Унив. кн., 2008. — 148 с.

8. *Макарова, М. Н.* Перспектива: учеб. для вузов / М. Н. Макарова — изд. 3-е, перераб. и доп. — М. : Акад.проект, 2009. — 477 с.

Тема 1.3. «Замкнутая трехчастная дисимметричная композиция геральдического характера с выделением центрального элемента» (практические занятия — 25 часов, самостоятельная работа — 4 часа)

В симметричных (геральдических) композициях чаще всего наблюдается трехчленное деление, при котором центральный элемент всегда оказывается главным, а боковые всегда ему подчинены — идеальная схема геральдической композиции представляет собой сочетание диалектически связанных элементов, которые не могут существовать самостоятельно: центрального, определяющего основу смысловой нагрузки, и его противоположностей, правого и левого, сопровождающих центральный и ему подчиненных, поддерживающих его доминантность и завершающих изобразительное решение темы. Подобные композиции всегда замкнуты, уравновешены, в основе их лежит принцип симметрии (дисимметрии).

Требуется выполнить в формате 7 см x 50 см изобразительную композицию геральдического характера, построенную по принципу выделения центральной смысловой части с поддержкой менее значимыми элементами по краям формата. Решить задачу гармоничного соотношения фона и изображения.

Учебные задачи:

1. Изучить основные особенности построения и основные композиционные схемы структурно-пластической организации композиций фризового типа геральдического характера.
2. Совершенствование методов стилизации и трансформации форм предметного мира в соответствии с декоративными задачами.
3. Освоить приемы работы с аллегорическими и эмблематическими композициями.

Цель: Овладение навыками работы в пластически-плоскостной системе. Научить студентов выполнению композиций геральдического характера, масштабной и ритмической организации в композиции с ярко выраженным центральным элементом в вытянутой по горизонтали или по вертикали плоскости. Овладение методами и навыками разработки монументально-декоративной композиции от структурно-пластического решения на стадии форэскизных разработок до детализированной трактовки изображения на завершающей стадии эскизирования.

Требования к выполнению задания:

1. Требуется свободно и оригинально выразить основную образную идею композиционными средствами с необходимой и достаточной степенью детализации (масштабный строй должен состоять, как минимум, из 5 модулей)
2. Композиция должна быть выполнена в тоновом варианте.
3. Стилистическая трактовка элементов орнамента может определяться выбранной эпохой.

Состав подачи:

1. Зарисовки, графический материал по теме.
2. Форэскизные разработки эскизного проекта.
3. Эскизный проект.

Методическая последовательность выполнения задания:

1. Изучение аналогового материала по теме — 4 часа,
2. В процессе сбора материала осуществляются зарисовки, предполагающие анализ структурных композиционных схем организации плоскости вытянутого формата, разбор колористических и пластических особенностей орнаментальных фризовых композиций.
3. Разработка рапортного элемента — 2 часа.
4. Создание серии форэскизных разработок (тоновое решение) — 9 часов. Требуется представить не менее трех вариантов тонового решения эскизного проекта, наиболее удачный принимается к исполнению.
5. Выполнение окончательного варианта декоративной композиции — 10 часов.

Самостоятельная работа — 4 часа — заключается в подготовке к практическим занятиям, а именно:

1. выполнить зарисовки предметов, связанных с определенным родом человеческой деятельности, подобрать графический материал для работы над композицией;
2. Форэскизные и эскизные разработки проводятся на планшетах, которые требуется натянуть и загрунтовать;
3. В процессе работы требуется калькирование отдельных узлов композиции, что выполняется студентами самостоятельно;
4. Оформление работы для промежуточного просмотра осуществляется также в отведенное для самостоятельной работы время.

Критерии оценки эскизного проекта:

1. Целостность композиционного решения, владение основами композиционной грамоты.
2. Объем и полнота разработок по всем обозначенным этапам работы.
3. Качество подачи: оформление, соответствующее стандартным требованиям.

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, результат которых говорит об успешном решении всех поставленных задач и демонстрирует владение основами профессиональной грамоты и исполнительскими навыками.

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 80% при убедительном решении композиционных задач, демонстрирующая оригинальность в решении и трактовке темы.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 70% объема работ при неубедительном решении поставленных задач и неуверенном владении навыками воплощения и визуализации идеи или в случае отсутствия должного уровня подачи.

Оценка «неудовлетворительно» ставится либо в случае отсутствия работы, либо за работу, выполненную в объеме менее 60%, не соответствующую сформулированным целям и задачам при отсутствии художественно-эстетического видения.

Примеры студенческих работ

Основная литература

1. Осмоловская, О. В. Рисунок по представлению: в теории и упражнениях от геометрии к архитектуре : учеб. пособие для вузов по направлению «Архитектура» / О. В. Осмоловская, А. А. Мусатов. — Изд. 2-е доп. — М. : Архитектура-С, 2012. — 410 с.

Дополнительная литература

1. Голубева, О. Л. Основы композиции : учеб. пособие для вузов / О.Л. Голубева. — 4-е изд. — М.: В. Шевчук, 2008. — 144 с.
2. Новоселов, Ю. В. Наброски и зарисовки: учеб. пособие для вузов / Ю В. Новоселов — М.: Акад.проект, 2009. — 59 с.
3. Бесчастнов, Н. П. Черно-белая графика : учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов. — М. : ВЛАДОС, 2008. — 271 с.
4. Рончевский, К. И. Римские триумфальные арки и родственные членения в древнем зодчестве — М. : Либроком, 2009.— 159 с.
5. Якушева, М. С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму: учеб. пособие для вузов — М. : В. Шевчук : изд-во МГХПУ им. С. Г. Строганова, 2009. — 239 с.,
6. Бесчастнов, Н. П. Изображение растительных мотивов : учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов. — М. : Владос, 2008. — 176 с.
7. Котляров, А. С. Композиционная структура изображения : учеб. пособие для вузов / А. С. Котляров. — М. : Унив. кн., 2008. — 148 с.
8. Макарова, М. Н. Перспектива: учеб. для вузов / М. Н. Макарова — изд. 3-е, перераб. и доп. — М. : Акад.проект, 2009. — 477 с.

Тема 1.4. Ритмическое движение. Замкнутая фигуративная ассиметричная композиция (практические занятия — 25 часов, самостоятельная работа — 4 часа)

Существуют три принципиально различных способа решения композиционных задач при работе с вытянутым прямоугольником.

1. Использование метрического повтора.
2. Выделение центрального доминантного элемента с фланговой поддержкой по краям.
3. Организация композиции формата в соответствии с чередованием нарастающих и убывающих ритмов, а также пауз в компоновке элементов (ритмическое движение).

Сюжетно- тематические композиции фризového характера в большинстве случаев организованы по принципу развития ритмического движения в формате, чередования нарастающих и убывающих ритмов в сочетании с паузами.

В процессе изучения темы задания студенты знакомятся с возможностями композиционной и колористической организации плоскости вытянутого формата и параллельно работают над сюжетно — тематической задачей. Как показала практика, тематика композиции должна допускать возможность разнообразных вариантов (например, танец). Поиск образного решения активизирует творческий потенциал студентов и стимулирует изучение тематического материала, что способствует созданию оригинальных творческих композиций.

Требуется выполнить в формате 7см x 50см изобразительную композицию с применением 5-7 фигур на тему «Танец», используя принцип ритмического развития движения на плоскости.

Решается задача структурно-пластической организации плоскости с одновременной стилизацией изобразительных элементов.

Учебные задачи:

1. Изучить основные особенности построения и основные композиционные схемы структурно-пластической организации тематических композиций фризového типа.
2. Совершенствование методов стилизации и трансформации форм предметного мира в соответствие с декоративными задачами.
3. Освоить приемы чередования нарастающих и убывающих ритмов, применение правила группирования.

Цель: Овладение навыками работы в пластически-плоскостной системе. Научить студентов выполнению изобразительно- декоративных композиций, масштабной и ритмической организации вытянутой по горизонтали или по вертикали плоскости в соответствии с принципом развития ритмического движения в формате. Овладение методами и навыками разработки

монументально-декоративной композиции от структурно-пластического решения на стадии форэскизных разработок до детализированной трактовки изображения на завершающей стадии эскизирования.

Требования к выполнению задания:

1. Требуется свободно и оригинально выразить основную образную идею композиционными средствами с необходимой и достаточной степенью детализации (масштабный строй должен состоять, как минимум, из 5 модулей)

2. Композиция должна быть выполнена в цвете, колористическая организация должна быть продиктована выбранной трактовкой темы работы. Используются 3 колера:

либо 2 холодных и теплый акцент,

либо 2 теплых и холодный акцент.

3. Стилистическая трактовка элементов композиции должна быть связана с тематикой работы.

Состав подачи:

1. Зарисовки, графический материал по теме.

2. Форэскизные разработки эскизного проекта в цвете.

3. Эскизный проект.

Методическая последовательность выполнения задания:

1. Изучение аналогового материала по теме — 6 часов.

2. В процессе сбора материала осуществляются зарисовки, предполагающие анализ структурных композиционных схем организации плоскости вытянутого формата, разбор колористических и пластических особенностей фризовых композиций.

3. Создание серии форэскизных разработок (колористическое решение) — 9 часов. Требуется представить не менее трех вариантов цветовой организации эскизного проекта, наиболее удачный принимается к исполнению.

4. Выполнение окончательного варианта композиции — 10 часов.

Самостоятельная работа (6 часов) заключается в подготовке к практическим занятиям, а именно:

1. Изучение теоретического материала.

2. Составление колеров для практических работ.

3. Форэскизные и эскизные разработки проводятся на планшетах, которые требуется натянуть и загрунтовать;

4. Оформление работы для промежуточного просмотра осуществляется также в отведенное для самостоятельной работы время.

Критерии оценки эскизного проекта:

1. Целостность композиционного решения, владение основами композиционной грамоты.

2. Объем и полнота разработок по всем обозначенным этапам работы.

3. Качество подачи: оформление, соответствующее стандартным требованиям.

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, результат которых говорит об успешном решении всех поставленных задач и демонстрирует владение основами профессиональной грамоты и исполнительскими навыками.

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 80 % при убедительном решении композиционных задач, демонстрирующая оригинальность в решении и трактовке темы.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 70 % объема работ при неубедительном решении поставленных задач и неуверенном владении навыками воплощения и визуализации идеи или в случае отсутствия должного уровня подачи.

Оценка «неудовлетворительно» ставится либо в случае отсутствия работы, либо за работу, выполненную в объеме менее 60 %, не соответствующую сформулированным целям и задачам при отсутствии художественно-эстетического видения.

Примеры студенческих работ

Основная литература

1. Осмоловская, О. В. Рисунок по представлению: в теории и упражнениях от геометрии к архитектуре : учеб. пособие для вузов по направлению «Архитектура» / О. В. Осмоловская, А. А. Мусатов. — Изд. 2-е доп. — М. : Архитектура-С, 2012. — 410 с.

Дополнительная литература

1. *Голубева, О. Л.* Основы композиции : учеб. пособие для вузов / О.Л. Голубева. — 4-е изд. — М.: В. Шевчук, 2008. — 144 с.
2. *Новоселов, Ю. В.* наброски и зарисовки: учеб. пособие для вузов / Ю В. Новоселов — М.: Акад.проект, 2009. — 59 с.
3. *Бесчастнов, Н. П.* Черно-белая графика : учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов. — М. : ВЛАДОС, 2008. — 271 с.
4. *Рончевский, К. И.* Римские триумфальные арки и родственные членения в древнем зодчестве — М. : Либроком, 2009.— 159 с.
5. *Якушева, М. С.* Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму: учеб. пособие для вузов — М. : В. Шевчук : изд-во МГХПУ им. С. Г. Строганова, 2009. — 239 с.,
6. *Бесчастнов, Н. П.* Изображение растительных мотивов : учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов. — М. : Владос, 2008. — 176 с.
7. *Котляров, А. С.* Композиционная структура изображения : учеб. пособие для вузов / А. С. Котляров. — М. : Унив. кн., 2008. — 148 с.
8. *Макарова, М. Н.* Перспектива: учеб. для вузов / М. Н. Макарова — изд. 3-е, перераб. и доп. — М. : Акад.проект, 2009. — 477 с.

Тема 1.5. Декоративное оформление портала с применением приемов орнаментации (практические занятия — 26 часов, самостоятельная работа — 8 часов)

В процессе выполнения задания темы 1.5 следует применить все знания, полученные при изучении предыдущего материала для создания эскизного проекта росписи в интерьере.

Художник-монументалист работает преимущественно с плоскостью стены и в соответствии с тектоническими (конструктивными) характеристиками интерьера должен уметь выделить главный композиционный центр, который часто также называют «смысловым центром» или «зрительным центром» студентам предлагается решить задачу выделения композиционного центра стены посредством максимального акцентирования дверного проема в интерьере общественного здания, подчинив этой доминанте второстепенные части композиции.

Дверь — важная часть здания, символ перехода из одного места в другое. Подступы и входы в святилище (храмы, соборы и т. д.) — это своего рода приглашение разделить тайну, которую они в себе заключают. Переступая порог, верующий забывает о собственной личности и материальном мире и вступает в мир тишины и благоговения.

Поэтому в японских храмах, перед входом в которые нужно пройти через несколько порталов, стоят боги хранители, олицетворяя переход от мирского к священному и останавливая злые чары.

В светских сооружениях дверям придавалось большое значение. Абсолютные размеры дверей, казалось бы, вполне определяются ростом человека, но классическая архитектура соотносилась не с ростом человека, а с общими массами интерьера: дверь — центральное место в интерьере вестибюля, например, должна быть проакцентирована, что бы быть видной каждому входящему.

Требуется выполнить композицию тематического характера с включением

геральдических элементов и орнаментальных вставок для интерьера общественного здания.

Характер тем: вход в музей, вход в суши-бар, вход в студенческое кафе и т. д.

Цель: Овладение навыками работы в пластически-плоскостной системе при выполнении изобразительной композиции локального характера в несложный интерьер. Изучить средства и приемы применения орнаментальных и геральдических композиций различной стилистики и сложности в соответствии с задачей акцентирования определенного элемента интерьера. Овладение методами и навыками разработки монументально-декоративной композиции от структурно-пластического решения на стадии форэскизных разработок до детализированной трактовки

изображения на завершающей стадии эскизирования. Научить студента масштабной и ритмической организации декоративной тематической композиции орнаментально-геральдического характера в соответствии с масштабным строем интерьера.

Учебные задачи:

1. Изучить основные особенности построения и основные композиционные схемы структурно-пластической организации тематических композиций, выполняющих доминантную роль в организации пространства интерьера.

2. Совершенствование методов стилизации и трансформации форм предметного мира в соответствие с декоративными задачами.

3. Освоить приемы практического применения знаний и навыков, приобретенных в процессе выполнения предыдущих заданий при работе над эскизным проектом стенописи в интерьере.

Требования к выполнению задания:

1. Композиция стенописи должна быть построена в соответствии с задачей максимального акцентирования портала и сохранение плоскости стены,

2. Обязательное условие в процессе работы — использование пластически-плоскостной системы,

3. Стилизация элементов композиции выполняется в соответствии с характером выбранной техники исполнения (сграфитто, роспись, мозаика).

4. Требуется свободно и оригинально выразить основную образную идею композиционными средствами с необходимой и достаточной степенью детализации (масштабный строй должен состоять, как минимум, из 5 модулей)

5. Композиция должна быть выполнена в цвете, колористическая организация интерьера и росписи должна быть продиктована выбранной трактовкой темы работы. Используются 3 колера:

либо 2 холодных и теплый акцент,

либо 2 теплых и холодный акцент.

6. Стилистическая трактовка элементов композиции должна быть связана с тематикой работы.

Состав подачи:

1. Зарисовки, графический материал по теме.

2. Форэскизные разработки эскизного проекта в цвете.

3. Эскизный проект М 1:10

4. Перспектива или макет.

Методическая последовательность выполнения задания:

1. Вычертить развертку стен интерьера — 2 часа,

2. Вычертить перспективу — 2 часа,

3. Выполнить форэскизы колористического решения интерьера — 4 часа,

4. Выполнить форэскизы оформления портала:

а) композиционная доминанта в верхней части портала (тоновой вариант) — 2 часа,

б) центрально-симметричная композиция с двумя доминантами (тоновой вариант) — 2 часа,

в) ассиметричное решение в оформлении портала (тоновой вариант) — 2 часа.

5. Выполнение утвержденного форэскиза в перспективе в цвете — 2 часа,

6. Выполнение окончательного эскизного проекта в развертке, уточнение деталей в карандашном варианте — 2 часа,

7. Выполнение окончательного эскизного проекта в чистовом варианте в цвете в перспективе — 4 часа,

8. Выполнение окончательного эскизного проекта в чистовом варианте в развертке — 4 часа

Самостоятельная работа — 10 часов — заключается в подготовке к практическим занятиям, а именно:

1. Изучение теоретического материала, зарисовки элементов орнамента и геральдической атрибутики в соответствии с трактовкой темы, подбор материала для работы над композицией;

2. Форэскизные и эскизные разработки проводятся на планшетах, которые требуется натянуть и загрунтовать;

3. В процессе работы требуется калькирование отдельных узлов композиции, что выполняется студентами самостоятельно;

4. Оформление работы студентом для промежуточного просмотра осуществляется также в отведенное для самостоятельной работы время.

Критерии оценки эскизного проекта:

1. Целостность композиционного решения, владение основами композиционной грамоты и основами колористики.

2. Объем и полнота разработок по всем обозначенным этапам работы.

3. Уровень владения основными техническими приемами исполнения эскизного проекта и перспективы.

4. Качество подачи: оформление, соответствующее стандартным требованиям.

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, результат которых говорит об успешном решении всех поставленных задач и демонстрирует владение основами профессиональной грамоты и исполнительскими навыками.

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 80% при убедительном решении композиционных задач, демонстрирующая оригинальность в решении и трактовке темы.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 70% объема работ при неубедительном решении поставленных задач и неуверенном владении навыками воплощения и визуализации идеи или в случае отсутствия должного уровня подачи.

Оценка «неудовлетворительно» ставится либо в случае отсутствия работы, либо за работу, выполненную в объеме менее 60 %, не соответствующую сформулированным целям и задачам при отсутствии художественно-эстетического видения.

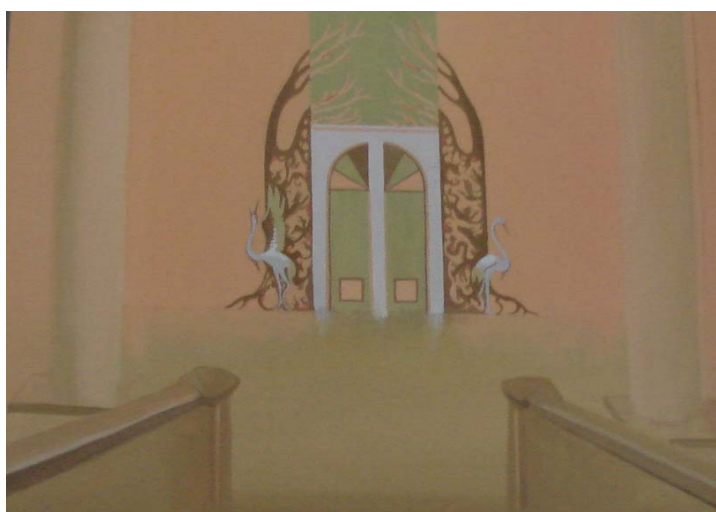
Примеры студенческих работ

Общий вид подачи: форэскизные варианты, чистовой эскиз и перспектива.
Декоративное оформление входа в часовую мастерскую

Эскизный проект М 1:10. Эскизный проект росписи входа в кафе

Пример эскизного проекта в перспективе. Эскизный проект оформления входа в кабинет психоанализа. Студенческая работа

Пример эскизного проекта в перспективе. Эскизный проект оформления дверного проема. Вход в балетный класс. Студенческая работа.

Основная литература

1. *Осмоловская, О. В.* Рисунок по представлению: в теории и упражнениях от геометрии к архитектуре : учеб. пособие для вузов по направлению «Архитектура» / О. В. Осмоловская, А. А. Мусатов. — Изд. 2-е доп. — М. : Архитектура-С, 2012. — 410 с.

Дополнительная литература

1. *Голубева, О. Л.* Основы композиции : учеб. пособие для вузов / О.Л. Голубева. — 4-е изд. — М.: В. Шевчук, 2008. — 144 с.

2. *Новоселов, Ю. В.* наброски и зарисовки: учеб. пособие для вузов / Ю В. Новоселов — М.: Акад.проект, 2009. — 59 с.

3. *Бесчастнов, Н. П.* Черно-белая графика : учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов. — М. : ВЛАДОС, 2008. — 271 с.

4. *Рончевский, К. И.* Римские триумфальные арки и родственные членения в древнем зодчестве — М. : Либроком, 2009.— 159 с.

5. *Якушева, М. С.* Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму: учеб. пособие для вузов — М. : В. Шевчук : изд-во МГХПУ им. С. Г. Строганова, 2009. — 239 с.,

6. *Бесчастнов, Н. П.* Изображение растительных мотивов : учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов. — М. : Владос, 2008. — 176 с.

7. *Котляров, А. С.* Композиционная структура изображения : учеб. пособие для вузов / А. С. Котляров. — М. : Унив. кн., 2008. — 148 с.

8. *Макарова, М. Н.* Перспектива: учеб. для вузов / М. Н. Макарова — изд. 3-е, перераб. и доп. — М. : Акад.проект, 2009. — 477 с.

Публикуется в авторской редакции

Минимальные систем. требования:

PC 486 DX-33; Microsoft Windows XP; Internet Explorer 6.0; Adobe Reader 6.0.

Подписано в свет 17.12..2018

Гарнитура «Таймс». Уч.-изд. л. 1,03. Объем данных 1,22 Мбайт.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Волгоградский государственный технический университет»

400074, Волгоград, ул. Академическая, 1

<http://www.vgasu.ru>, info@vgasu.ru