

Силабус навчальної дисципліни

Сюжетна композиція

1. Мета курсу – ознайомити вас з важливим жанром образотворчого мистецтва, дати можливість піднятися на найвищий щабель у вивченні композиції і спробувати, використовуючи всі відомі засоби виразності і художні прийоми, створити ескіз сюжетної картини.

2. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Розширити практичний досвід художника, який використовує навички компонування у різних видах образотворення: від створення картини до промислового дизайну, ілюстрації, плакату, комп'ютерної гри тощо.

3. Завдання дисципліни

Ми з вами дослідимо,

- як сюжет у творах образотворчого мистецтва різних мистецьких періодів відображує їх головні ідеї та цінності,
- як композиція в руках художника стає інструментом проектування емоцій, настроїв та ідей в будь-якому матеріалі і, нарешті,
- як цей досвід можна застосувати у власній творчій роботі.
- як відтворити власну сюжетну історію, застосовуючи мову кольору, ліній і плям, несподіваних ракурсів і ритмів, побудувати в просторі полотна чітку систему взаємодій і зв'язків, прихованих домінант і підпорядкованих елементів, використовуючи головні принципи композиції.

4. Основні знання і уміння, яких набуває студент:

Ми розширимо ваш практичний досвід художника у процесі вирішення наступних завдань:

- осучасніть досвід традиційного образотворення в створенні власного проекту сюжетної картини;
- розробіть пошуковий ескіз з покроковою трансформацією і узагальненням обраного сюжету;
- виконайте кольоровий картон в повний розмір для майбутньої картини

5. Короткий зміст дисципліни

1. Зародження сюжету в образотворенні як прояв осмисленого сприйняття.

Сюжет в первісному мистецтві. Наскельні рисунки - перші спроби організації картинної площини. Антична скульптура, помпейські розписи. Скіфські баби, трипільська орнаментика – глибоке узагальнення вражень, прояви семіосфери українського етносу.

2. Сакральний живопис і графіка. Світське мистецтво середньовіччя. Найвищий рівень композиційної гармонії у фресках і полотнах ренесансу. Паралельні світи орієнтального мистецтва – Індія, Китай, Японія.

3. Ускладнення композиційних схем в пізньому ренесансі, бароко, класицизмі. Ізми – соціум питає, митець відповідає. Сюжет – ідея – концепт. Від Мане до Міро. Малевич, Поллок: кінець сюжету. Концептуалізм як спіральна відповідь абстракціонізму.

4. Універсальні закони в природі і у композиції. Вестибулярність диктує гармонію, рух до антропоцентризму. Символізм кольору, тон диктує настрій. Інші художні прийоми і засоби виразності. Фізіологія як основа. Вправи на задану емоцію.

6. Світ нерухомих предметів. Сюжет в натюрморті.

7. Портрет і однофігурна композиція.

8. Сюжетна композиція у візуальних практиках художника: історична експлікація, ескіз-макет, картон (за вибором студента).

9. Виконання кольорового ескізу сюжетної композиції в обраному матеріалі

6. Назва кафедри і викладацький склад

Кафедра образотворчого мистецтва педагогічного факультету, ст..викладач Цебенко Л.І.

7. Обсяг навчального навантаження

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити), самостійна робота – 56 год., лабораторна робота – 34 год.

8. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

1. Гребенюк Г.Є. Основи композиції та рисунок.- К.:Техніка.,1997.

2. Пастырь И.В. Креативность познания композиции изобразительного искусства. Пособ. Измаил, 2005.

3. Пічкур М. Композиційна схема та її види. Мистецтво і освіта. №3. 2005.

4. Шевнюк О.Л. Словник термінів образотворчого мистецтва. К., 2013.

9. Система оцінювання

Поточний контроль: оцінювання творчих робіт.

Підсумковий контроль: залік (творче практичне завдання за вибором студента)