Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ярошенко Николай Николаевич
Должность: проректор по учебно-методической деятельности
Дата подписания: 12.11.2026 17:45:53
Уникальный программный ключ:
25cc77c6d2a242799b1569189212ec549db4bb3f

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО:

Председатель УМС

Факультета МАИС

Кот Ю.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

КОМПОЗИЦИЯ В МАТЕРИАЛЕ

Направление подготовки/специальности (код, наименование) *54.04.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ*

Профиль подготовки/специализация *СОВРЕМЕННОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО*

Квалификация (степень) выпускника *магистр*

Форма обучения *очная*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью дисциплины «КОМПОЗИЦИЯ В МАТЕРИАЛЕ» является углубление уровня освоения компетенций обучающихся в области современного декоративного искусства, формирование базовых знаний, практических умений и навыков в выполнении композиций произведений ДПИ (по видам) различного целевого назначения для последующей реализации в материале, как основы профессиональной педагогической, художественно-творческой, проектной, производственно-технологический деятельности.

Задачи:

- Сформировать комплекс теоретических знаний и практических навыков в работе над выполнением композиций изделий и произведений ДПИ;

- Освоить принципы и методы создания и выполнения композиций изделий и произведений ДПИ применительно к жилым и общественным сооружениям; соотносить свои проектные предложения с заданным характером архитектуры;

- Освоить принципы и методы создания и выполнения композиций штучных и уникальных изделий и произведений ДПИ самостоятельно и в составе авторского коллектива;

- Освоить принципы и методы создания и выполнения композиций серийных изделий с учетом требований производства самостоятельно и в составе авторского коллектива;

- Освоить принципы и методы создания и выполнения композиций изделий и произведений ДПИ с применением современных инновационных технологий

В результате освоения дисциплина должны быть сформированы следующие компетенции:

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (**УК-6**)

Способен выполнять поисковые эскизы; проявлять креативность композиционного мышления; синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения; владеть техниками и технологиями художественных материалов; реализовывать проект в материале (**ОПК-3**)

Способен создавать художественные произведения различного назначения и сложности; находить креативные решения открытых проблем в декоративно-прикладном искусстве; вырабатывать оригинальный подход с выраженным авторским мировоззрением и художественной образностью; прогнозировать и формировать парадигму декоративно-прикладного искусства ближайшего будущего (**ПК-1**)

Способен выполнять в материале собственные художественные произведения, осуществлять разработки технологической документации, образцов изделий креативной индустрии и произведений современного декоративно-прикладного искусства; планировать, организовывать и лично осуществлять процесс изготовления произведения с

использованием технологического комплекса студии, мастерской, предприятия художественной промышленности; контролировать точность исполнения изделия в материале, оценивать качество производства работ, реализацию проекта в целом (**ПК-4**)

КОМПОЗИЦИЯ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

Декоративно-прикладное искусство (от лат. decoro — украшаю) — раздел декоративного искусства (область пластических искусств): создание художественных изделий, имеющих утилитарное назначение. Произведения декоративно-прикладного искусства отвечают нескольким требованиям: обладают эстетическим качеством; рассчитаны на художественный эффект; служат для оформления быта и интерьера. Такими произведениями являются: художественная керамика, художественное стекло, художественная роспись, художественный текстиль. В научной литературе со второй половины 19 века утвердилась классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу, среди которых стекло, керамика, текстиль, дерево или по технике выполнения. Эта классификация обусловлена важной ролью конструктивно-технологического начала в декоративно-прикладном искусстве и его непосредственной связью с производством. Понятие «декоративно-прикладное искусство» достаточно широкое и многогранное. Это и уникальное крестьянское искусство, уходящее своими корнями в толщу веков; и его современные «последователи» — традиционные художественные промыслы, связанные общим понятием — народное искусство; и классика — памятники мирового декоративного искусства, пользующиеся всеобщим признанием и сохраняющие значение высокого образца; и современное декоративно-прикладное искусство в широком диапазоне его проявлений: от малых, камерных форм до значительных, масштабных, от единичных предметов до многопредметных ансамблей, вступающих в синтез с другими предметами, архитектурно-пространственной средой, иными видами пластических искусств.

Предмет деятельности художника декоративно-прикладного искусства определяет особенности творческого метода. Чаще всего для обозначения этих особенностей используют три основных термина: ***абстрагирование, геометризация, стилизация.***

Абстрагирование (лат. abstraction — «отвлечение») предполагает отвлечение декоративного изображения от конкретной предметно-пространственной природной среды, поскольку роль такой среды, в отличие от станкового искусства, берет на себя декорируемая поверхность. Отсюда принципиальная условность декоративной изобразительности, в которой легко могут совмещаться различные моменты времени и пространства. Об этом убедительно писал знаток русской керамики А. Б. Салтыков, отмечая в качестве основополагающего принципа декоративной композиции «отсутствие единства места, времени и действия». В частности, декор, расположенный на объемной форме сосуда, взаимодействуя с криволинейным пространством его поверхности, располагается в зависимости от «географии» предмета, а не согласно обыденным представлениям. Кривизна, цвет и фактура декорируемой поверхности, например белый фон в росписи фарфора или фаянса, одинаково легко могут обозначать воду, небо, землю или воздух, но, прежде всего — эстетическую ценность поверхности как таковой. В. Д. Блаватский писал о том, что роспись древнегреческого килика (чаши) надо рассматривать, поворачивая сосуд в руках. Ныне мы можем покружить вокруг музейной витрины. Переходные стадии процесса абстрагирования и геометризации декоративного изображения именуют «изобразительным орнаментом», а по жанровым разновидностям делят на растительный, животный, смешанный. Одной из наиболее интересных жанровых разновидностей смешанного изобразительного орнамента в истории искусства является гротеск.

Стилизацией в самом общем значении термина называют намеренное, сознательное использование художником форм, способов и приемов формообразования, ранее известных в истории искусства. При этом художник мысленно переносится в иной век, как бы погружается «вглубь времен». Поэтому такую стилизацию можно назвать временной. Стилизация может иметь частный, фрагментарный характер, тогда в качестве предмета художественной игры избираются отдельные темы, формы, мотивы, приемы. Иногда этот способ формообразования так и называют — стилизация мотива. Значительная часть произведений искусства «ар нуво» («нового искусства») рубежа XIX–XX вв. построена на стилизации одного мотива: волны, растительного побега. Эти линии были в моде культуры «поворота столетий». Стилизацию мотива можно рассматривать в качестве частного случая декоративной стилизации, поскольку усилия художника направлены на включение отдельного произведения, его фрагмента или стилизуемого мотива в более широкое композиционное целое (что соответствует общему смыслу понятия декоративности). Используя метод целостной стилизации, художник мысленно переносится в иную эпоху, декоративной — стремится органично мыслить в уже сложившейся вокруг него предметно-пространственной среде. Первый метод мы назвали методом временно́й стилизации, а второй можно именовать пространственным.

Понятно, что метод декоративной стилизации наиболее полно проявляется в декоративном искусстве и, в частности, в искусстве зрелищного плаката и книжной иллюстрации, хотя существуют исключения. В творчестве многих художников органично совмещаются методы абстрагирования, геометризации и стилизации.

Плотность, насыщенность изображения, преобладание фигур над фоном также способствуют декоративности. В одних случаях это приводит к так называемой орнаментализации декора, в других — к «ковровому стилю». Процессы трансформации изобразительных элементов объединяют понятием геометризации. В конечном итоге эта тенденция приводит к предельно абстрагированному или **геометрическому орнаменту**.

Помимо основополагающих методов — абстрагирования, геометризации и стилизации — художник декоративно-прикладного искусства использует частные приемы формообразования, или художественные тропы (греч. tropos — «оборот, поворот»).

В изобразительном искусстве сравнение осуществляется на основе **геометризации**. Замечательными образцами таких сравнений являются произведения «звериного стиля». Этот стиль доминировал в изделиях «малых форм» на огромных пространствах Евразии от Нижнего Дуная, Северного Причерноморья и Прикаспийских степей до Южного Урала, Сибири и северо-западной части Китая в VII–IV вв. до н. э.

Классическими примерами уподобления формы формату являются композиции в круге, в частности композиции донцев древнегреческих килико́в — круглых широких чаш на ножке с двумя горизонтальными ручками по бокам. Из таких чаш пили вино, разбавленное водой. В античных домах, в перерывах между симпосиями (пирами) килики обычно подвешивали за одну из ручек к стене. Поэтому росписи располагали с наружной стороны чаши, по окружности, чтобы они были хорошо видны.

К приемам композиции относятся: Передача ритма; Симметрия и асимметрия, Равновесие частей композиции и выделение сюжетно-композиционного центра.

К средствам композиции можно отнести: Формат; Пространство; Композиционный центр; Равновесие; Ритм; Контраст; Светотень; Цвет; Декоративность; Динамика и статика; Симметрия и асимметрия; Целостность.

Статичная и динамичная композиция.

Статичная или замкнутая композиция передает состояние покоя или устойчивости. ***Для такой композиции характерны*** линии, которые направлены к центру, также характерно построение по форме квадрата, круга, четкие внешние контуры. В отличии от статичной, ***динамичная композиция*** передает движение, ощущение простора. Основное направлений динамичной композиции – от центра.

Ритмическая и пластическая композиция.

Ритм – это чередование каких-либо элементов в определенной последовательности. Ритм можно задавать линиями, пятнами цвета, света и тени. Еще его можно создавать чередованием отдельных элементов композиции, например, фигур людей, растений, геометрических фигур. **Пластичная форма** - это рельефная форма, с мягкими переходами основных элементов.

Симметрия и асимметрия.

Симметрия переводится с греческого как *соразмерность*. При таком принципе построения композиции элементы располагаются правильно относительно плоскости, оси или центра. **Асимметрия** – это отсутствие симметрии.

Фактура, текстура и колорит в композиции.

Слово **фактура** происходит от латинского слова, которое обозначает *обработка или строение*. Это свойство, которое характеризует внешнее строение поверхности материала. Фактура может быть гладкая, шероховатая, матовая, глянцевая и так далее. **Текстура**, в свою очередь, это рисунок материала, который создала природа. Искусственные материалы могут имитировать текстуру древесины, камня, кожи и так далее. Для художественной выразительности текстура и фактура играют очень большую роль.

Колорит происходит от латинского слова краска или цвет. Это одно из важных средств эмоциональной выразительности, которое передает все цветовое богатство окружающего мира.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Планы семинарских/ практических занятий

1.	**Раздел 1. Плоскостная композиция (56ч.)**
	Цель: Изучение и практическое освоение принципов и методов создания и выполнения композиций (по видам ДПИ) на плоскости Указания к выполнению задания: - Собрать теоретический и визуальный материал по теме задания - Изучить образцы - Изучить современные аналоги - работы российских и зарубежных художников ДПИ - Выполнить эскизы

	- Выполнить пробы в материале согласно выбранной технологии исполнения - Выполнить в материале наиболее удачный, утвержденный преподавателем эскизный вариант Материально-техническое обеспечение: инструменты и материалы для выполнения эскизов и макетирования, материалы и оборудование по виду ДПИ Указания к выполнению задания: - Собрать теоретический и визуальный материал по теме задания - Изучить образцы - Изучить современные аналоги - работы российских и зарубежных художников ДПИ - Выполнить эскизы - Выполнить пробы в материале согласно выбранной технологии исполнения - Выполнить в материале наиболее удачный, утвержденный преподавателем эскизный вариант Материально-техническое обеспечение: инструменты и материалы для выполнения эскизов и макетирования, материалы и оборудование по виду ДПИ
2	**Раздел 2. (56ч.)**
	Цель: Изучение и практическое освоение принципов и методов создания и выполнения объемно-пространственной композиции (по видам ДПИ) Указания к выполнению задания: - Собрать теоретический и визуальный материал по теме задания - Изучить образцы - Изучить современные аналоги - работы российских и зарубежных художников ДПИ - Выполнить эскизы, макеты, модели - Выполнить пробы в материале согласно выбранной технологии исполнения - Выполнить в материале наиболее удачный, утвержденный преподавателем эскизный вариант Материально-техническое обеспечение: инструменты и материалы для выполнения эскизов и макетирования, материалы и оборудование по виду ДПИ - Оформить готовую работу для представления на экзамене Материально-техническое обеспечение: инструменты и материалы для выполнения эскизов и макетирования, материалы и оборудование по виду ДПИ
3	**Раздел 3. Композиция по условиям производства по виду ДПИ (86ч.)**
	Цель: Изучение и практическое освоение принципов и методов создания и выполнения композиций штучных и уникальных изделий и произведений ДПИ (по видам) самостоятельно и в составе авторского

	коллектива Указания к выполнению задания: - Собрать теоретический материал о производстве изделий ДПИ (по выбранному направлению) - Посетить производство, мастерскую, изучить работы мастеров в данной области ДПИ - Выполнить эскизы композиции на заданную тему - Выполнить модели и макеты композиции - Выполнить пробы в материале согласно выбранной технологии исполнения - Выполнить в материале наиболее удачный, одобренный преподавателем и утвержденный на производстве эскизный вариант - Оформить готовую работу для представления на экзамене Материально-техническое обеспечение: инструменты и материалы для выполнения эскизов и макетирования, материалы и оборудование по виду ДПИ
4	**Раздел 4. Выполнение арт-объекта на основе синтеза материалов и технологий ДПИ (116ч.)**
	Цель: На основе изученных принципов и методов формообразования на плоскости и в объеме создать композицию при помощи синтеза материалов и технологий ДПИ Указания к выполнению задания: - Собрать теоретический и визуальный материал по теме задания - Изучить современные аналоги - работы российских и зарубежных художников ДПИ - Выполнить эскизы, макеты, модели - Выполнить пробы в материале согласно выбранной технологии исполнения - Выполнить в материале наиболее удачный, утвержденный преподавателем эскизный вариант - Оформить готовую работу для представления на экзамене Материально-техническое обеспечение: инструменты и материалы для выполнения эскизов и макетирования, соответствующие профессиональные компьютерные программы, материалы и оборудование по виду ДПИ

2.2. Методические указания по проведению тестирования:

Тестирование проводится в письменной форме по результатам освоения учебных материалов в ходе контактной работы с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины. Время, отводимое на ответы, теста составляет 45 минут. Общее количество вопросов теста составляет 40:

Раздел 1-2. – 40 вопросов

Раздел 3-4. – 40 вопросов

За ответ на вопросы тестов студент может получить следующие оценки:

- **отлично** при выполнении 100 % заданий предложенного теста, в заданиях дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос

- **хорошо** при выполнении 70-80 % заданий предложенного теста, в заданиях дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др.

- **удовлетворительно** при выполнении 40-50 % заданий предложенного теста, в заданиях дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками

- **неудовлетворительно** при выполнении менее 40 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях).

2.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, подготовка к презентации задания, сбор визуальных материалов по изучаемой теме, выполнение упражнений, эскизов, и чистовых заданий в материале по дисциплине.

Наименование раздела дисциплины	**Темы для самостоятельной работы обучающихся**	**Количество часов**
Раздел 1. Плоскостная композиция	- сбор визуальных материалов по изучаемой теме - подготовка к практическому занятию - выполнение упражнений, эскизов - выполнение чистовых заданий в материале - подготовка к презентации задания	2 часа 2 часа 4 часов 6 часов 2 часов
Раздел 2. Объемно-пространственная композиция.	- сбор визуальных материалов по изучаемой теме - подготовка к практическому занятию - выполнение упражнений, эскизов - выполнение чистовых заданий в материале - подготовка к презентации задания	2 часа 2 часа 4 часов 6 часов 2 часов
Раздел 3. Композиция по условиям производства по виду ДПИ	- сбор визуальных материалов по изучаемой теме - подготовка к практическому занятию - выполнение упражнений, эскизов - выполнение чистовых заданий в материале	2 часа 2 часа 6 часов 10 часов

	- подготовка к презентации задания	2 часов
Раздел 4. Выполнение арт-объекта на основе синтеза материалов и технологий ДПИ	- сбор визуальных материалов по изучаемой теме - подготовка к практическому занятию - выполнение упражнений, эскизов - выполнение чистовых заданий в материале - подготовка к презентации задания	2 часа 2 часа 8 часов 14 часов 2 часов

Самостоятельная работа обучающегося является продолжением аудиторной работы и содержит как творческие проектные поиски в эскизировании, так и исполнительские работы по выполнению утвержденных заданий в материале.

Результаты самостоятельной работы обучающегося представляются преподавателю на семинарских занятиях для консультаций, разбора ошибок, обсуждения эскизных решений, выполненных образцов, технологии их исполнения и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы.

Самостоятельная работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя подготовку к формам промежуточной аттестации (экзамену), а также саму промежуточную аттестацию.

2.4. Методические требования к практическим заданиям

Практическое задание в виде завершенной творческой работы в материале должно быть представлено на промежуточную аттестацию в форме зачета с оценкой и экзамена, которые проводятся в зачетный период и экзаменационную сессию в форме итогового кафедрального просмотра. На просмотре коллегиально всем преподавательским составом кафедры выставляется оценка, которая отражает индивидуальные результаты обучающихся по освоению дисциплины.

Практическое задание оценивается по следующим параметрам:
- *Общее композиционное решение*
- Цветовое решение
- Полнота раскрытия темы при помощи композиционно-колористичекого решения
- Художественность, образность решения
- Выбор материала и технологии исполнения
- Владение техникой исполнения
- Соблюдение методики ведения работы
- Форма и качество экспозиционной подачи на просмотре

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список литературы и источников

Основная*:*

1. *Качалов, Н. Н.* Стекло / Н. Н. Качалов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 509 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11779-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518619 (дата обращения: 04.02.2025).

2. *Ткаченко, А. В.* Художественная керамика : учебное пособие для вузов / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11133-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495515 (дата обращения: 04.02.2025).
3. *Шокорова, Л. В.* Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 74 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09988-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515495 (дата обращения: 04.02.2025).

***Дополнительная**:*

1. *Долгих Е.В.* Французское стекло. Конец XIX - начало XX века / личные коллекции России. - М.: БуксМа, 2021. - Текст : электронный // e.LIBRARY : электронно-библиотечная система. - URL : https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44949719 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. *Кубе, А. Н.* Венецианское стекло / А. Н. Кубе. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 70 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-13495-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519565 (дата обращения: 04.02.2025).
3. *Кубе, А. Н.* История фаянса / А. Н. Кубе. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 169 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12409-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518929 (дата обращения: 04.02.2025).
4. *Пространство диалогов: декоративно-прикладное искусство и дизайн* / Коллективная монография **под ред. Смирновой М.А.**//Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского. – Уфа : Аэтерна, 2018. - Текст : электронный // e.LIBRARY : электронно-библиотечная система. - URL : https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32272296 — Режим доступа: для авториз. Пользователей.
5. *Уваров В.Д.* Художественные эксперименты в современной таписсерии / ФГБОУ ВО Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина. – М., 2021. - Текст : электронный // e.LIBRARY : электронно-библиотечная система. - URL : https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43850361 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Хорхолюк, В. Б. Художественная керамика. Ручная лепка : учебное пособие / В. Б. Хорхолюк ; под редакцией З. М. Уметбаева. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 156 с. — ISBN 978-5-9765-2239-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/70506 (дата обращения: 04.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
7. *Ширинская А. А.* Применение деколи в декорировании изделий из стекла и керамики. Учебно-методическое пособие для студентов специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». - Москва: МГИК, 2020. — 88 с: 36 ил.

3.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для освоения дисциплины обучающимся обеспечен доступ к электронным информационным ресурсам, содержащим профессиональную базу данных и литературные источники, дополняющие перечень литературы:

Наименование	Электронный адрес ресурса	Режим доступа

ООО «РУНЭБ» ЭБС e.LIBRARY	https:// www.elibrary.ru/	Неограниченныйдоступ для зарегистрированных пользователей
ЭБС ЛАНЬ (Договор с ООО «Издательство Лань»)	https://e.lanbook.com/	
ЭБС ЮРАЙТ	https://www.urait.ru/	
Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) МГИК	http://lib.mgik.org/	