

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОГОРСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

ПРИНЯТО:
на педагогическом совете
МБУ ДО «Красногорская ДШИ»
Протокол от 29.08.2017 г.

УТВЕРЖДЕНО:
приказом директора
МБУ ДО «Красногорская ДШИ»
Приказ от 01.09.2017 г. № 4
_____ С.Л. Астахова

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
в области изобразительного искусства
«Живопись»
учебный предмет
«Основы композиции»**

(срок освоения программы 4 года)

Разработчики: Радыгина Л.К.

с. Красногорское
2017 г

РЕЦЕНЗИЯ

на программу по учебному предмету

«Основы композиции»

**дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы в области изобразительного искусства.**

Целью учебного предмета «Основы композиции» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета «Основы композиции» художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Учебная программа «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ» содержит: Пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств обучения. Срок реализации учебного предмета 4 года.

Программа предусматривает, что процесс обучения основам композиции должен соответствовать возрастным особенностям детей, учитывать их индивидуальные качества, развивать творческое мышление, расширять запас средств творческой выразительности, повышать самооценку личности ребёнка.

Представленная программа, соответствует общим задачам художественно-эстетического образования и воспитания школьников. Программа отражает преемственность получения учащимися специальных знаний, умений и навыков, дающих возможность дальнейшего совершенствования в профессиональной подготовке на более высоком уровне.

Рецензируемая программа отвечает требованиям, предъявленным к программным документам данного вида, и рекомендуется к применению в работе детской школы искусств.

Рецензент(ы): _____ Созыкина Л.В.,

преподаватель МБОУ ДОД

«Красногорская ДШИ»

Содержание

I.	Пояснительная записка	2
II.	Учебно-тематический план	6
III.	Содержание учебного предмета	9
IV.	Требования к уровню подготовки обучающихся	26
V.	Формы и методы контроля, система оценок	27
VI.	Методическое обеспечение учебного процесса	29
VII.	Список литературы и средств обучения	30

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Основы композиции» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Учебный предмет «Основы композиции» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

Содержание учебного предмета «Основы композиции» тесно связано с содержанием учебных предметов «Основы цветоведения и живописи» и «Основы графики и рисунка». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по основам композиции ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Предмет «основы композиции» включает в себя

- основы общей композиции
- станковой композиции
- композиции прикладного.

Изучение основных закономерностей композиции представляет собой не самоцель и не дает точных застывших рецептов, а оказывает существенную помощь в практической работе учащихся. Помогает грамотно использовать средства изобразительного искусства, сокращать путь поиска решения,

позволяет добиваться создания более выразительных рисунков, живописных работ, сюжетных композиций, творческих работ по сюжетно-прикладному искусству.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Основы композиции» составляет 4 года: при 4-летней образовательной программе.

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы композиции» составляет 544 часов. Из них: часа **-408** аудиторные занятия, 136 часов - самостоятельная работа.

График учебного времени, промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени								Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		
Годы обучения	1	2	3	4	5	6	7	8	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия в часах	48	54	48	54	48	54	48	54	408
Самостоятельная работа в часах	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Максимальная учебная нагрузка в часах	64	72	64	72	64	72	64	72	544
Вид промежуточной итоговой аттестации	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	экзамен	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Основы композиции» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия подразделяются на аудиторную и самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: аудиторные занятия -3 часа, самостоятельная работа 1 час. Всего 4 часа в неделю.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Основы композиции» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета «Основы композиции» художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачами учебного предмета «Основы композиции» являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;

- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Материально-технические условия реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по композиции должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 класс

№ п/п	Наименование темы	Общее кол-во часов	Аудиторные занятия	Самостоятельные занятия
1	Основы композиции. Закон равновесия. Летние впечатления (ознакомительная). Решение листа как единого целого	10	8	2
2	Цвет в композиции . «Осень». Формат и размер плоскости изображения. Понятие об эскизе (предварительный рисунок)	10	8	2
3.	Ритм. Стилизация растительных форм. Растительный орнамент в полосе, круге, квадрате. Выполняются методом аппликации из цветной бумаги.	20	16	4
4.	Организация плоскости и закон равновесия. Соотношение частей. Визуальная уравновешенность композиции на листе, по мотивам басен Крылова о животных («Ворона и лисица», «Волк и ягненок»)	15	12	3

5	Выделение главного и второстепенного в решение композиции. Колорит. Эмоциональная характеристика цвета и ее роль в образном строе композиции – создание состояния, настроения, образа. «Зимние игры»	15	12	3
6	Знакомство с симметрией и асимметрией в изобразительном искусстве. Вырезка из бумаги, сложенной пополам. «Декоративный цветок. Силуэт».	25	20	5
7	Сюжетная композиция. Сказки и фантазии. Передача движения в композиции. Можно рекомендовать для работы русские народные сказки	15	12	3
8	Красный, желтый, синий; ахроматические и хроматические цвета. Декоративная композиция. «Бабочки», «Рыбки», «Лоскутное одеяло». Черный маркер, цветные карандаши.	20	16	4
9	Контрасты и нюансы в основах композиции. «Приход весны», «Деревья». Показать тоновые и цветовые контрасты.	20	16	4
10	Декоративная композиция. Эскиз панно «Город», «Земля, вода, небо», «Времена года». Декоративность – плоскостность, условность	20	16	4
	Всего:	170	136	34

2 класс

№ п/п	Наименование темы	Общее кол-во часов	Аудиторные занятия	Самостоятельные занятия
1	Городской пейзаж. Двух плановое пространство. Закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «состояние»	24	18	6
2.	Монокомпозиция в декоративном искусстве. Эскиз витража «Замкнутый цвет»	12	9	3
3.	Сюжетная композиция. Народные гуляния «Елка», «Масленица». Понятие «планы» и «пространство», «Ритм» и «соразмерность элементов»	20	15	5
4.	Натюрморт, черно-белый рельеф. Различные виды линий. Многообразие тона	12	9	3
5	Сюжетная 2-х фигурная композиция. Иллюстрация к сказке. Способы передачи пространства. Основные формы ритма. Понятие	28	21	7

	«статика», «динамика»			
6.	Декоративны натюрморт «Овощи и фрукты». Возможны копии с фрагментов картин художников (Матисс, Сезан и др.)	12	9	3
7	Упражнение на ассоциативное мышление. Зарисовки природных форм – корневищ, камней, цветов и пр. Гель	12	9	3
8.	Деревенский пейзаж. Пространство через цвет Ослабление цветовой насыщенности объема к плоскости, от контрастов к схожим цветовым отношениям. Сближение цвета. Понятие «теплый» и «холодный».	16	12	4
	Всего:	136	102	34

3 класс

№ п/п	Наименование темы	Общее кол-во часов	Аудиторные занятия	Самостоятельные занятия
1	Организация плоскости и закон равновесия. Тема: «Школа», «Магазин»	24	18	6
2	Декоративный натюрморт с учетом закона равновесия. Графика	8	6	2
3	Организация плоскости: по кругу «Танец» по диагонали «Эстафета», «Бег» и т.д.	28	21	7
4	Эскиз оформления узоров в круге (тарелка, скатерть и т.д.). Узор в замкнутом круге, квадрате.	8	6	2
5	Орнамент в полосе. Эскиз коврика с чередованием графических цветowych пятен	8	6	2
6	Передача ритма. Чередование деревьев, домов и т.д. а также чередование цветowych и светowych пятен в формате. «Парк», «Моя улица».	24	18	6
7	Симметрия и асимметрия. Создание симметричных и асимметричных узоров. «Бабочка», «Жук», «Чайник», «Графика»	8	6	2
8	Сюжетная композиция «Космос», «Каток» - решение задачи показа композиции асимметричного характера	24	18	6
	Всего:	136	102	34

4 класс

№ п/п	Наименование темы	Общее кол-во часов	Аудиторные занятия	Самостоятельные занятия
1	Пейзаж как жанр. Передача состояния природы. (Утро-вечер, солнечно-пасмурно и т.д.)	16	12	4
2	Исторический жанр. Сказки Бажова.	20	15	5
3	Бытовой жанр.	24	18	6
4	Библейский сюжет в искусстве.	20	15	5
5	Экзаменационная работа. Определение темы по выбору учащихся. «Выполнение работы с учетом всех законов композиции». Работа над эскизами. Выполнение работы в материале.	56	42	14
	Всего	136	102	34

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Основы композиции» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- основы композиции
- цвет в композиции
- сюжетная композиция
- декоративная композиция
- создание художественного образа в композиции

- графика
- итоговая работа.

1 год обучения II полугодие

1. Основы композиции. Закон равновесия. Летние впечатления (ознакомительная). Решение листа как единого целого. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников.

Цель: знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции».

Задача: знакомство с программой по композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании композиций.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

2.Цвет в композиции «Осень». Формат и размер плоскости изображения. Понятие об эскизе (предварительный рисунок). Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета.

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета.

Задача: знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания колеров.

Предлагаемое аудиторное задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

Задание для самостоятельной работы: создание цветowych растяжек теплой гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

3.Ритм. Стилизация растительных форм. Растительный орнамент в полосе, круге, квадрате. Выполняются методом аппликации из цветной бумаги. Ритм в композиции декоративной. Изучение понятия композиционного ритма.

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции.

Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Предлагаемое аудиторное задание:

- а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма;
- б) создание творческой композиции на темы по выбору

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки цветов, листьев,

4.Организация плоскости и закон равновесия. Соотношение частей. Визуальная уравновешенность композиции на листе. по мотивам басен Крылова о животных («Ворона и лисица», «Волк и ягненок»). Равновесие основных элементов композиции в листе.

Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости».

Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла.

Предлагаемые аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на заданную тему басен «Ворона и лисица», «Волк и ягненок»

Задание для самостоятельной работы: зарисовки по памяти учащимися фигур животных.

5.Выделение главного и второстепенного в решение композиции.

Колорит. Эмоциональная характеристика цвета и ее роль в образном строе композиции – создание состояния, настроения, образа. «Зимние игры»

Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».

Задача: изучение возможностей подчинения тонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двух плановое пространство на тему «Зимние игры».

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных зарисовок с фигурами людей с различным тональным решением.

6.Знакомство с симметрией и асимметрией в изобразительном искусстве.

Вырезка из бумаги, сложенной пополам. «Декоративный цветок. Силуэт».

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

Задача: навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета.

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром:

рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»;

изображение силуэта этого предмета.

Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.

7. Сюжетная композиция. Сказки и фантазии. Передача движения в композиции. Можно рекомендовать для работы русские народные сказки. Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.

Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат).

Задача: приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма.

Задания для самостоятельной работы: наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по воображению.

8. Ахроматические и хроматические цвета. Красный, желтый, синий; Декоративная композиция. «Бабочки», «Рыбки», «Лоскутное одеяло». Черный маркер, цветные карандаши. *Цель:* изучение общих принципов создания декоративной композиции.

Задача: навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета.

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром:

рисунок с натуры предмета и изображение силуэта этого предмета.

Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.

9. Контрасты и нюансы в станковой композиции. «Приход весны», «Деревья». Показать тоновые и цветовые контрасты. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс.

Цель: изучение понятий «контраст цвета по теплохолодности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе.

Задача: усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции.

Предлагаемые аудиторские задания:

- этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте»
- этюд по воображению «Деревья осенью».

Задания для самостоятельной работы: создание цветовых выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, цветовые эскизы образов деревьев.

10. Декоративная композиция. Эскиз панно «Город», «Земля, вода, небо», «Времена года». Декоративность – плоскостность, условность. Трансформация и стилизация изображения.

Цель: формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка.

Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.

Предлагаемое аудиторское задание: трансформация формы трех предметов (лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций:

- уменьшение ширины в два раза;
- увеличение ширины в два раза;
- изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета).

Задание для самостоятельной работы: поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и величине.

2 год обучения.

1. Городской пейзаж. Двух плановое пространство. Закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «состояние» Пейзаж, как жанр станковой композиции.

Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного».

Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа.

Предлагаемое аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.

Задание для самостоятельной работы: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.

2. Монокомпозиция в декоративном искусстве. Эскиз витража «Замкнутый цвет». Моно композиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

Задача: навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета.

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром:

рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»;

изображение силуэта этого предмета.

Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.

3. Сюжетная композиция. Народные гуляния «Елка», «Масленица». Понятие «планы» и «пространство», «Ритм» и «соразмерность элементов»

Композиционный центр в композиции станковой.

Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему.

Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.

Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

Задание для самостоятельной работы: выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента.

4. Натюрморт, черно-белый рельеф. Различные виды линий. Многообразие тона. Моно композиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

Задача: навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета.

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром:

рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»;

изображение силуэта этого предмета.

Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.

5. Сюжетная 2-х фигурная композиция. Иллюстрация к сказке. Способы передачи пространства. Основные формы ритма. Понятие «статика», «динамика»

Цель: закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная схема», применение основных правил и законов станковой композиции.

Задача: умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства. Работа в выбранной технике.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»).
2. Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков.

Задание для самостоятельной работы: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

6. Декоративны натюрморт «Овощи и фрукты». Возможны копии с фрагментов картин художников (Матисс, Сезанн и др.)

Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», «пропорции тона.

Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс».

Предлагаемые аудиторные задания:

- а) выполнение графического листа на тему «натюрморт» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;
- б) выполнение живописной композиции на тему «Натюрморт»

Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем. Самостоятельный подбор цветовой шкалы к заданиям по живописной композиции.

7. Упражнение на ассоциативное мышление. Зарисовки природных форм – корневищ, камней, цветов и пр. Гель

Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему.

Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.

Предлагаемое аудиторное задание: Зарисовки природных форм, корневищ, цветов, камней и т. д.

Задание для самостоятельной работы: выполнение трех эскизов природных форм.

8. Деревенский пейзаж. Пространство через цвет Ослабление цветовой насыщенности объема к плоскости, от контрастов к схожим цветовым отношениям. Сближение цвета. Понятие «теплый» и «холодный».

Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного».

Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа.

Предлагаемое аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трех планового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.

Задание для самостоятельной работы: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина

3 класс

1. Организация плоскости и закон равновесия. Тема: «Школа», «Магазин»

Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему.

Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.

Предлагаемое аудиторное задание: «Школа», «Магазин» Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двух плановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

Задание для самостоятельной работы: выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки костюма (мужского и женского).

2. Декоративный натюрморт с учетом закона равновесия. Графика

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму.

Задача: умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративном изображении.

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке форм:

- натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой тени» и «большого света»;
- вариант «черно-белое изображение»;
- вариант «черно-серо-белое изображение».

Задание для самостоятельной работы: эскиз натюрморта с пятновой трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру

3. Организация плоскости: по кругу «Танец» по диагонали «Эстафета», «Бег» и т.д.

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции.

Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Предлагаемое аудиторное задание:

а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск отрекается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче), Боттичелли «Оплакивание» (Милан), «Весна» (Уффици), Питер Брейгель «Охотники на снегу».

б) создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», «Метель», «Карнавал».

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении.

4. Эскиз оформления узоров в круге (тарелка, скатерть и т.д.). Узор в замкнутом круге, квадрате

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции.

Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Предлагаемое аудиторное задание:

б) создание творческой композиции на темы по выбору

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала по заданной теме.

5. Орнамент в полосе. Эскиз коврика с чередованием графических цветowych пятен

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции.

Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Предлагаемое аудиторное задание:

а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма б) создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», «Метель», «Карнавал».

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки элементов для орнамента.

6. Передача ритма. Чередование деревьев, домов и т.д. а также чередование цветowych и светowych пятен в формате. «Парк», «Моя улица».

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции.

Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Предлагаемое аудиторное задание:

- а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма.
- б) создание творческой композиции на темы по выбору: «Парк», «Моя улица».

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, людей в движении.

7. Симметрия и асимметрия. Создание симметричных и асимметричных узоров. «Бабочка», «Жук», «Чайник», «Графика»

Цель: изучение симметрии и асимметрии в декоративном творчестве.

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Копирование симметричных и асимметричных мотивов в искусстве:
2. Создание композиций с изображением выбранных предметов с использованием симметрии и асимметрии.

Задание для самостоятельной работы: создать композиции с симметрией и асимметрией.

8. Сюжетная композиция

Композиционный центр в композиции станковой.

Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему.

Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.

Предлагаемое аудиторное задание: Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двух плановое пространство, работа с неограниченным количеством цветов. «Космос», «Каток»

Задание для самостоятельной работы: выполнение трех эскизов по заданной теме, где каждый из трех персонажей становится главным.

4 класс

1.Пейзаж как жанр.

Передача состояния природы.

(Утро-вечер, солнечно-пасмурно и т.д.) Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

Цель: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние».

Задача: овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками. Двух- или трех плановое пространство.

Задание для самостоятельной работы: создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников.

2.Исторический жанр.

Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику.

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

- совмещение разновременных событий;

- совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);
- сочетание разнонаправленного движения;
- совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции, приобретение опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли детали в утверждении достоверности изображения.

Предлагаемое аудиторное задание:

- Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении.
- Выбор темы и сюжета для разработки композиции.
- Исполнение мини-серии в материале.

Задание для самостоятельной работы: копирование произведений мастеров с целью выявления композиционных схем.

3.Бытовой жанр.

Одно фигурная, двух фигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции).

Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. Кругликова и других). Знакомство с понятием «цезура» в пространственном построении двухфигурной композиции на примере произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея».

Задача: приобретение практических навыков при построении двух фигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга.

Предлагаемое аудиторное задание: Иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема).

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.

4. Библейский сюжет.

Цель: закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная схема», применение основных правил и законов станковой композиции.

Задача: умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства. Работа в выбранной технике.

Предлагаемое аудиторное задание:

- Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»).

- Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков.

Задание для самостоятельной работы: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

5. Экзаменационная работа.

Определение темы по выбору учащихся. Выполнение работы с учетом всех законов композиции.

Работа над эскизами.

Выполнение работы в материале

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

Задача: умение создавать композицию с учетом законов композиции.

Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Задание для самостоятельной работы: сбор натурального материала.

Подготовительные наброски и этюды.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Основы композиции» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте - в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;

- навыки работы по композиции.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

- зачет - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

- при сроке освоения образовательной программы 4 года - в 4 классе, Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса.

Этапы работы:

- поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;
- поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;
- сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;
- выставка и обсуждение итоговых работ.

Критерии оценок

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

4 (хорошо) - ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) - ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции станковой:

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
4. Тональные фор эскизы.
5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
6. Варианты тонально-композиционных эскизов.
7. Варианты цветотональных эскизов.
8. Выполнение картона.
9. Выполнение работы на формате в материале.

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция станковая». Во время

аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание фор эскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

Дидактически материалы

Для успешного результата в освоении программы по основам композиции необходимы следующие учебно-методические пособия:

- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
- работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- Интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
13. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977
18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995

19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
7. Сокольникова Н.М. Художники. Книжки. Дети. М.: Конец века, 1997
8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

