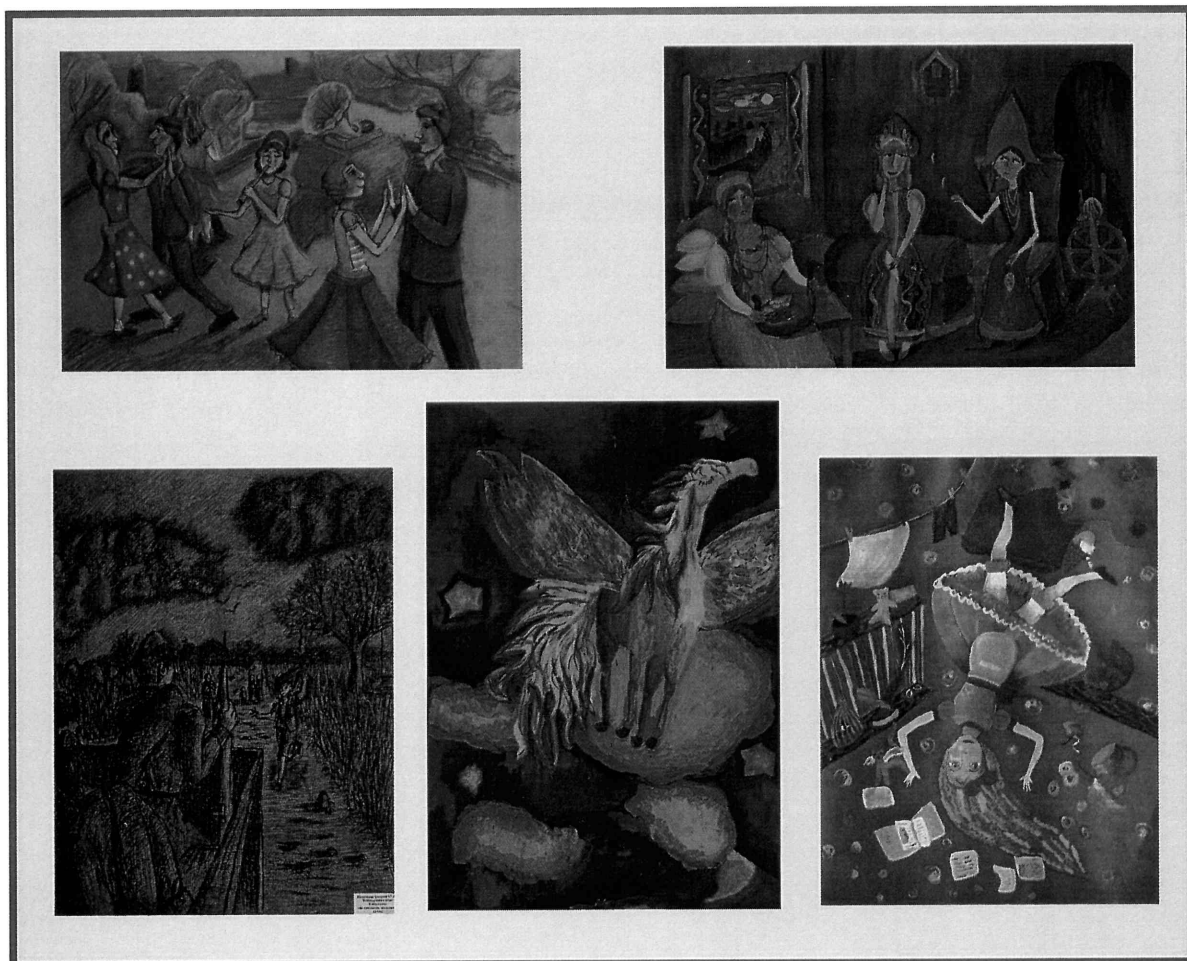

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа №1 г.Владивостока»

ДПОП «Живопись», 8 лет

Станковая Композиция

программа для учащихся 4-8 классов
детской художественной школы

г.Владивосток 2017г.

Муниципальное бюджетное учреждение
Дополнительного образования
«Детская художественная школа № 1 г. Владивостока»

Примерная программа
по учебному предмету ПО.01.УП.06.

КОМПОЗИЦИЯ

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области изобразительного искусства

«Живопись»

нормативный срок обучения - 8 лет

2012г.

<p>«Рассмотрено» Методическим советом образовательного учреждения</p> <p><u>01.09.2012</u> (дата рассмотрения)</p>	<p>«Утверждаю» Директор – ФИО</p> <p><u></u> (подпись)</p> <p><u>01.09.2012</u> (дата утверждения)</p>
--	---

Разработчик(и) – Косач Ирина Леонидовна, директор
Журмилова Вера Алексеевна, завуч

Рецензент – фамилия, имя, отчество, должность

ВВЕДЕНИЕ

Композиция - это такое разумное основание живописания, благодаря которому части видимых вещей складываются вместе в картину.

Л. Б. АЛЬБЕРТИ

Композиция (от лат. compositio) означает составление, соединение сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. В изобразительном искусстве композиция - это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением.

Порой словом "композиция" называют картину как таковую - как органическое целое с выраженным смысловым единством, подразумевая в данном случае, что рисунок, цвет и сюжет объединяются. В таком случае неважно, к какому жанру относится картина и в какой манере выполнена, ее называют термином "композиция" как законченное произведение искусства. В другом случае термин "композиция" означает один из основных элементов изобразительной грамоты, по которому строится и оценивается произведение искусства.

Предмет «Композиция» в детской художественной школе является важнейшим предметом, формирующим образное мышление ребенка, навыки творческого переосмысления действительности.

Развитие композиционного мышления у ребенка происходит постепенно: от фантазийных работ и эмоционального восприятия на начальном этапе обучения к композициям, к работам, основанным на самостоятельном сборе и изучении натурального материала, от интуиции к анализу, логическим принципам построения композиции.

Предмет «Композиция» является центром учебного процесса, объединяющим дисциплины учебного плана по изобразительному искусству в образовательную программу, направленную на формирование и развитие творческой личности.

«Композиция» как предмет вбирает в себя полученные знания графической и живописной культуры, пластических свойств материалов через занятия рисунком, живописью и скульптурой. Большое значение в работе над композицией имеет и пленэрная практика, и изучение истории изобразительного искусства.

Пояснительная записка

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа по композиции разработана для детской художественной школы на основе примерных учебных планов образовательных программ дополнительного образования для детских художественных школ и школ искусств и отвечает ФГТ. Все внесенные изменения обусловлены местными условиями: географическими, социальными, этническими.

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся проблемы развивающего обучения. Занятия композицией способствуют развитию творческих способностей детей, готовят их к самостоятельной творческой деятельности, расширяют и углубляют представления о предметах и явлениях действительности.

Особенностью программы является параллельное изучение законов композиции и цветоведения.

В результате обучения станковой композиции каждый учащийся должен обладать определенной суммой знаний и навыков, необходимых для самостоятельного создания эскиза композиции.

Содержание программы предусматривает теоретический и практический курс обучения.

Основные требования: последовательность в постановке учебных задач, постепенное усложнение заданий, взаимосвязь с предметами «Рисунок», «Живопись», «Пленэр».

Цель курса «Композиция» - формирование и развитие композиционного и образного мышления у детей.

Задачи курса «Композиция»:

- Образовательные: дать учащимся понятие об основных элементах композиции, без которых невозможен грамотный и сознательный подход к творчеству; научить применять на практике знания о линейной и цветовой перспективе; познакомить с различными техниками и материалами.
- Развивающие: развитие фантазии и воображения, развитие зрительной памяти, ассоциативного и образного мышления.
- Воспитательные: воспитание любви к своему городу; воспитание внимания и волевых черт личности ребенка.

Условия реализации программы

Срок освоения программы "Живопись" для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета – 924 часа максимальной учебной нагрузки, объема времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся – 561 час и аудиторные занятия – 363 часа. Занятия по программе проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа (с 4-7 класс) и 1 раз в неделю по 3 академических часа в 8 классе.

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая (численностью от 11 человек), мелко групповая (численностью от 4 до 10 человек).

За весь курс обучения учащиеся получают достаточно знаний и умений для выполнения учебной работы, которая соответствует требованиям, предъявляемым к абитуриентам средних специальных и высших учебных заведений художественного профиля. Занятия проходят в специально оборудованном классе, в котором, есть достаточное количество мольбертов или столов, стулья, наглядные пособия, место для хранения работ и необходимых материалов. Кроме того, необходимы специально подготовленные кадры, владеющие методикой преподавания предмета.

На занятиях используются различные методы обучения: наглядный, словесный, практический.

Основная форма занятия- практическое занятие. Кроме того, используются такие формы работы, как беседа, игра, конкурс. Работа на занятии ведется как фронтально, так и индивидуально.

Учебно-тематический план по предмету «Композиция» для учащихся 4 класса

№	Наименование темы	Общее количество часов
1	Беседа о композиции. Работа на тему «Летние впечатления», «Отдых летом» (гуашь), А3.	6
2	«Теплый вечер», «Осенний дождь», «Солнечный день» (акварель, гуашь), А3.	6
3	Композиция - настроение – «Сказочные замки» (гуашь), А3.	6
4	«Зимние каникулы», «Зимние забавы»,	8

	«В зимнем лесу» (гуашь, акварель), А3.	
5	Графическая композиция «Сказка или сказочный герой» (мягкий материал), А3.	8
6	Анималистическая композиция - «Мое любимое животное», (гуашь, акварель), А3.	6
7	«Весенние мотивы» - композиция на состояние (материал по выбору), А3.	6
8	«Мой город» (Прогулка по городу) - 2-3 х фигурная комп. на состояние (акварель, гуашь), А3.	8
9	«Моя семья» (мат. по выбору), А3.	6
10	«Птицы древних сказаний» (мелки, ручки), А2.	6
	Итого:	66

Учебно-тематический план
по предмету «Композиция» для учащихся **5 класса**

№	Наименование темы	Общее количество часов
1	«Тематический натюрморт» (мат. по выбору), А3.	6
2	«Мифы и легенды» (гуашь), А2.	8
3	«Мир былин» (гуашь), А3.	6
4	«Зимние сказки» (мат. по выбору), А3.	6
5	«Сказки А.С. Пушкина» (мат. по выбору), А2, А3.	8
6	«Графическая композиция на свободную тему» (граф. материал), А3.	8
7	«Портрет друга» (гуашь), А3.	6
8	«Город. Моя улица» (гуашь), А3.	8
9	Сюжетно-смысловая комп.- «Разговор, Встреча...» (мат. по выбору), А3.	10
	Итого:	66

Учебно-тематический план
по предмету «Композиция» для учащихся **6 класса**

№	Наименование темы	Общее количество часов
1	«Мир фантазий» (мат. по выбору), А3.	6
2	«Быт русской деревни» (гуашь), А2.	10
3	«Танец» - динамическая комп-я. (акв., гуашь), А3.	8

4	«Зимние праздники» (гуашь), А3.	8
5	«Военная тема»- многофигурная, острохарактерная комп-я. (граф. мат), А2.	10
6	«Социальный плакат» (охрана здоровья, окружающей среды и т.д.) – (гуашь), А3.	8
7	«Морские фантазии» (воскография) А3,А2.	8
8	«Мой город» - Праздник в городе (гуашь) А3,А2.	8
	Итого:	66

Учебно-тематический план
по предмету «Композиция» для учащихся **7 класса**

№	Наименование темы	Общее количество часов
1	«Летние впечатления» - 3-х фигурная комп. (гуашь, пастель), А3.	8
2	«Библейские сюжеты; христианские праздники в русской традиции» (цикл, гуашь)- 3 сюжета в формате А2.	10
3	«Иллюстрация к музыкальному произведению» - (мат. по выбору), А3.	8
4	«Зима. Рождественская тема» – декор. решение (гуашь), А2.	10
5	«Автопортрет в образе» - (мат.по выбору),А2.	10
6	«Мир искусства» (в мастерской художника, на выставке, худ. школа и т.д.)- гуашь, А2.	10
7	«Иллюстрация к любимому произведению» – триптих (графическая серия), 3 листа А3.	10
	Итого:	66

Учебно-тематический план
по предмету «Композиция» для учащихся **8 класса**

№	Наименование темы	Общее количество часов
1	«Профессии» - многофигурная комп-я. (гуашь) А3, А2.	12
2	«Историческая комп-я» (мат. по выбору) А3, А2.	15
3	«Путешествие в будущее» (мат. по выбору), А3,А2.	12
4	«Весь мир-театр» (гуашь), А2.	15

5	«Копия» (акрил, масло), формат по образцу.	21
6	«Городские зарисовки» (город спит, окрестности города и т.д.)- выбранный формат на листе А2, гуашь, акварель.	24
	Итого:	99

Содержание предмета:

4 класс (33 учебных недели)

Знакомство с понятием «композиция», ее основными средствами (ритм, статика, динамика, композиционный центр и т.д.). Выбор размера предмета по отношению к формату. Положение изображения на листе бумаги. Выявление композиционного центра в композиции различными средствами. Ритм в композиции. Знакомство с элементами цветоведения: смешение цветов, цветовая перспектива, эмоциональная характеристика цвета и ее роль в образном строе композиции. Компонировка в листе 1, 2, 3 предметов. Работа пятном и линией, поиск выразительного силуэта. Знакомство с композиционными схемами. Композиция с животными. Овладение навыками работы различными материалами (гуашь, акварель, мелки восковые и акварельные и т.д.).

Основная цель обучения композиции в 1 классе – освоение картинной плоскости, развитие наблюдательности и образного мышления. Ознакомление и освоение приёмов и средств композиции: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, декоративность, динамика, симметрия и асимметрия, цвет, открытость, замкнутость, целостность для воплощения творческих замыслов в конкретные художественные формы и формирование творческого мировоззрения.

Основные задачи:

- Решение листа как единого целого.
- Выделение главного и второстепенного в работе. Соотношение частей. Визуальная уравновешенность композиции в листе.
- Роль деталей в определении места, действия, профессии.
- Эмоциональная характеристика цвета и ее роль в образном строе композиции, создании состояния, настроения, образа.
- Выразительный силуэт.

Суммирование знаний и навыков, приобретенных в 1 классе:

- организация картинной плоскости;
- решение листа как единого целого;
- наблюдательность и образное мышление;

- выделение главного и второстепенного в решении композиции;
- умение использовать колорит для передачи эмоционального состояния;
- формирование навыка работы над форэскизами.

1. **Тема:** *«Летние впечатления».*

Задача: Беседа о композиции как предмете. Основные принципы композиции, виды и жанры. Знакомство с материалами, знакомство с понятием «пропорции». Работа на тему «Летние впечатления» призвана выявить степень подготовки учащихся. Материалы: формат А3, гуашь.

2. **Тема:** *«Теплый вечер», «Осенний дождь», «Солнечный день», «Осенний ветер».*

Задача: Беседа о роли цвета в передаче определенного состояния в природе. Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Рассказать учащимся о роли колорита в пейзаже на примере работ Куинджи, Левитана, Саврасова, Поленова и др. Выполнить 4 упражнения на передачу определенного состояния в природе. Материалы: формат А3, гуашь.

3. **Тема:** *Композиция - настроение – «Сказочные замки».*

Задача: Беседа о ритме в природе. Решение листа как единого целого. Передать характер, ритм. Добиться визуальной уравновешенности композиции на листе. Упражнения на закрепление. Задание выполняется на листе А3 без карандашного эскиза. Понятие о ритме; организация плоскости листа; работа родственной гаммой цветов. Эмоциональная характеристика цвета и ее роль в образном строе композиции. Решение – силуэтное. Материалы: формат А3, гуашь.

4. **Тема:** *«Зимние каникулы», «Зимние забавы», «В зимнем лесу».*

Задача: Беседа о жанровой композиции. Знакомство с открытой и закрытой композицией. Работа направлена на развитие наблюдательности, умения передавать увиденное в своей работе, выделение главного и второстепенного. Дать понятие форэскиза (предварительного эскиза), его роли в работе над композицией. Задание выполняется с ограниченной палитрой цветов. Материалы: формат А3, гуашь, акварель.

5. **Тема:** *Графическая композиция «Сказка или сказочный герой», портрет сказочного персонажа.*

Задача: Эмоциональная характеристика цвета и ее роль в образном строе композиции. Беседа о роли воображения в творчестве художника с демонстрацией работ Васнецова, Врубеля и др. Работа над композицией направлена на развитие образного мышления, фантазии, умения выделить

в работе главное, цветом передать характер персонажей. Решение листа как единого целого, внимание положению изображения на картинной плоскости, его размерам, выразительности силуэта. Материалы: формат А3, мягкий материал.

6. **Тема:** *Анималистическая композиция - «Мое любимое животное».*

Задача: развитие наблюдательности, образной памяти, изучение пластики животных; организация плоскости листа, поиск выразительного силуэта. Учащиеся выполняют наброски с животных. Работа начинается с выполнения эскизов к композиции. Материалы: формат А3, акварель, гуашь.

7. **Тема:** *«Весенние мотивы».*

Задача: Выразить свое эмоциональное отношение к происходящему вокруг; отбор главного и характерного в пейзаже, в поведении людей, поиски интересного композиционного решения с использованием солнечного освещения. Материалы: формат А3, материал по выбору.

8. **Тема:** *«Мой город» (Прогулка по городу) - 2-3 х фигурная композиция на состоянии.*

Задача: Создать ритмически организованную работу, уделяя особое внимание выразительному силуэту. Работа направлена на развитие наблюдательности, умения передавать увиденное в своей работе, выделение главного и второстепенного. Материалы: формат А3, акварель, гуашь.

9. **Тема:** *«Моя семья».*

Задача: Знакомство с композиционными схемами, поиск интересного решения крупнофигурной композиции с ярко выраженной композиционной схемой (по кругу, в квадрате). Учащиеся выполняют эскизы карандашом и цветом. Материалы: формат А3, материал по выбору.

10. **Тема:** *«Птицы древних сказаний».*

Задача: Беседы и знакомство с народным эпосом. Работа направлена на развитие воображения. Знакомство с понятиями «тон», «ахроматические цвета»; организация плоскости листа, компоновка в листе; развитие фантазии. Материалы: формат А2, мелки, ручки.

5 класс (33 учебных недели)

В 5 классе (второй год обучения данной спец. дисциплины) главная задача – создание художественного образа, который решается через такие изучаемые понятия как колорит, статика – динамика, ритм, плановость, движение в глубину. Разработка в композиции несложных сюжетов. Поиск

выразительного композиционного решения, отбор наиболее выразительных живописных средств (формат, цветовая гамма и др.). Применение на практике знаний о линейной и цветовой перспективе. Овладение новыми техниками (пастель, акварель, графика). Шрифтовая композиция.

В пятом классе учащиеся решают образные задачи в различных жанрах искусства (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, иллюстрация), совмещая полученные знания по основам композиции и такие понятия, как "декоративность цвета", "живописность цвета", "язык графики", "декоративно-прикладное искусство".

Педагоги школы учат детей мыслить графическими и живописными образами и одновременно фиксировать на бумаге стадии рождения композиционного замысла: от самого схематичного, первого наброска, где только обозначена сама идея композиции, до ее завершения, где четко прослеживается ритм, образное начало, колористическое решение.

В пятом классе, дети должны отчетливо понимать, что решение сугубо изобразительных (живописных, графических, декоративных) задач тесно связано с идейно-тематическим содержанием композиций. Дети уже имеют представление о специфике и богатстве изобразительного языка. Например, они четко понимают насколько образный язык станкового искусства отличается от языка декоративно-прикладного и т. д. И педагоги школы уже к 6 классу подводят учащихся к сознательному выбору материала, наиболее отвечающему замыслу.

1. Тема: *«Тематический натюрморт».*

Задача: Беседа о жанре натюрморта. Тематический натюрморт. Необходимо подобрать предметы по смысловому значению, создать визуально уравновешенную композицию. Предварительно – работа над форэскизами. Материалы: формат А3, мат. по выбору.

2. Тема: *«Мифы и легенды».*

Задача: Знакомство с историей мифов и легенд на основе репродукций картин и видеоматериала. Передача изобразительными средствами визуальных характеристик персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства. Материалы: формат А2, гуашь.

3. Тема: *«Мир былин».*

Задача: создать композицию, отражающую историю русского народа, его характер в образе былинных героев. Передача эмоционального настроения героев средствами изобразительной грамоты. Формат

изображения (вертикальный, горизонтальный, квадратный). Правила работы над композицией: эскизирование, масштабирование эскиза. Материалы: формат А3, гуашь.

4. **Тема:** *«Зимние сказки».*

Задача: Создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии. Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов. Образная, эмоциональная выразительность. Соотношение изображения и фона. Материалы: формат А3, материал по выбору.

5. **Тема:** *«Сказки А.С. Пушкина».*

Задача: Эмоциональная характеристика цвета и ее роль в образном строе композиции. Выделение композиционного центра. Знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему. Выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента. Решение листа как единого целого, внимание положению изображения на картинной плоскости, его размерам, выразительности силуэта. Материалы: формат А3, А2, материал по выбору.

6. **Тема:** *«Графическая композиция на свободную тему».*

Задача: Беседа о графике, видах, технике, основных средствах выразительности. Создать ритмически организованную работу, уделяя особое внимание выразительному силуэту. Предварительно – работа над форэскизами. Материалы: формат А3, графические материалы (уголь, соус, тушь).

7. **Тема:** *«Портрет друга».*

Задача: Знакомство с жанром портрета на примере картин и репродукций художников. Передача характерных черт, отбор наиболее выразительных живописно-композиционных средств (формат, цветовая гамма и т.д.); развитие наблюдательности. Материалы: формат А3, гуашь.

8. **Тема:** *«Город», «Моя улица».*

Задача: Беседа о жанровой композиции. Работа направлена на развитие наблюдательности, умения передавать увиденное в своей работе, выделение главного и второстепенного. Материалы: формат А3, гуашь.

9. **Тема:** *«Сюжетно-смысловая композиция - Разговор, Встреча...».*

Задача: Раскрыть сюжетную линию средствами композиционного построения. Выделение сюжетно-композиционного центра. Равновесие в

композиции. Композиция из 2-3-х персонажей на заданную тему. Примерная тематика: «Игра в шахматы», «Разговор», «Встреча»... Взаимосвязь и взаимодействие персонажей. Тональность и тональная пластика в композиции. Светотень как средство художественной выразительности. Передача равновесия в композиции. Особое внимание уделить подготовительной работе: сбор материала, наброски, эскизы. Материалы: формат А3, материал по выбору.

6 класс (33 учебных недели)

В 6 классе (третий год обучения данной спец.дисциплины) усложняется тематика композиций, где основной задачей является передача образа в сюжете посредством основных законов композиции. Композиции в пейзаже и интерьере. Выполнение композиции по наблюдениям, впечатлениям, по памяти. Использование зарисовок с натуры. Поиски выразительного композиционного решения, организация плоскости листа. Разработка перспективного решения интерьера, передача освещения. Передача настроения природы и человека цветом. Использование различных композиционных схем.

В 6 классе ученики, в основном ознакомленные с азами цветоведения и основами композиции, начинают решать в своих работах по композиции более сложные задачи: эмоционально-образное выражение жизненных впечатлений, ассоциативное восприятие художественного образа. Обязательным в процессе обучения является система упражнений, где учащиеся реализуют усвоенный материал, после объяснения преподавателя создавая краткосрочные композиции, которые отвечают на поставленные задачи, продолжая развивать образное мышление у обучающихся на новом, более сложном витке, помогая усвоить понятие "образ". Длительная подготовительная работа ведется над эскизами, повышается требование профессионального отношения к работе. Все больше внимания уделяет преподаватель в процессе сочинения композиции способности учащихся образно мыслить.

1. Тема: «Мир фантазий».

Задача: развитие композиционного мышления учащихся, передача настроения в композиции. Динамика и статика в композиции. Линейный и цветовой ритм в композиции. Открытая и замкнутая композиция. Симметрия и асимметрия в композиции. Передача равновесия в композиции. Совершенствование способов работы над композицией. Карандашные и цветные поиски. Материалы: формат А3, материал по выбору.

2. Тема: *«Быт русской деревни».*

Задача: Беседа об истории и быте русского народа на примере картин художников и видео материала, изучение костюма и быта крестьян по иллюстрациям. Выполнение зарисовок. Разработка в композиции несложного сюжета, например, «Хоровод», «Посиделки»; компоновка нескольких фигур в листе; применение на практике знаний о перспективе. Выполнение эскиза, составление композиционной схемы. Варианты построения композиции. Пространство в композиции. Эскизирование. Основные и дополнительные цвета. Умение пользоваться дополнительными материалами (зарисовки в музеях). Колорит в композиции. Закрепление ранее изученных принципов работы над композицией. Материалы: формат А2, гуашь.

3. Тема: *«Танец» - динамическая композиция.*

Задача: Симметрия и асимметрия как композиционный приём. Сосредоточение внимания на пластике образов, сознательное уплощение декоративных пятен, соподчинение цвета композиционному ритму. Изучение динамики движений. Материалы: формат А3, акварель, гуашь.

4. Тема: *«Зимние праздники».*

Задача: Знакомство и изучение традиций и обычаев русских зимних праздников. Выполнение живописной композиции; передача 2-3-х планового пространства, закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой композиции, использование различных композиционных схем, выделение смыслового центра. Целостность цветового решения. Материалы: формат А3, гуашь.

5. Тема: *«Военная тема»- многофигурная, острохарактерная композиция.*

Задача: Создать композицию, отражающую роль народа в Великой Отечественной войне. Научить учащихся использовать на практике навыки, приобретённые на предыдущих занятиях. Передача эмоционального настроения героев средствами изобразительной грамоты. Правила работы над композицией: эскизирование, масштабирование эскиза. Материалы: формат А2, графические материалы.

6. Тема: *«Социальный плакат» (охрана здоровья, окружающей среды...).*

Задача: Научить учащихся основным принципам плакатного мышления, обобщения, декоративной стилизации. Плакат, как массовое искусство. История плаката. Художественные приемы: психологизм, метафора, символическая ассоциация, гипербола, монументальное и жанровое бытовое решения. Непосредственная связь с современностью. Лаконичность плакатного образа. Символическое изображение образов. Ритмическое

построение композиции. Эмоциональная характеристика цвета и её роль в образном строе плаката. Цветовой контраст. Цветовая гармония. Передача ритма в плакате. Ритм — универсальное природное свойство. Задание ритма линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. Материалы: формат А3, гуашь.

7. Тема: «Морские фантазии».

Задача: Знакомство с новой техникой – «воскография». Выявление в данной композиции поставленных задач и приобретенных навыков у учащихся, а также творческий подход в построении композиции. Материалы: формат А3, А2, воскография.

8. Тема: «Мой город» - Праздник в городе.

Задача: Создать композицию, отражающую традиции города, его особенности. Привить любовь и интерес к родному городу. Изучение ритма в композиции, решение задач линейной и цветовой перспективы, передача движения в композиции (по вертикали, горизонтали, диагонали), передача настроения в работе цветом. Использование вспомогательных материалов. Оригинальная идея композиции. Правила работы над композицией: эскизирование, масштабирование эскиза. Материалы: формат А3, А2 гуашь.

7 класс (33 учебных недели)

Станковая композиция 7 класса (четвертый год обучения данной спец. дисциплины) предполагает уверенное владение средствами рисунка, живописи и композиционными законами и приемами, поэтому большой приоритет в задачах уделяется творческой работе.

В композиционных заданиях необходимо ставить целью грамотное применение учениками композиционных законов, решение учениками художественного образа, поиск индивидуальности каждого учащегося, что неизменно приведет к выполнению выразительных композиций.

Групповые композиции. Углубление понятия художественного образа (подготовка замысла, его развитие, отбор материала, его обобщение, определение смыслового композиционного центра). Поиск убедительного изображения сюжета, сцены, события. Разработка перспективного решения интерьера или пейзажа с передачей освещения. Использование интерьера и его элементов как средства для создания сюжетной композиции. Выражение индивидуального отношения к изображаемому. Самостоятельный выбор техники.

1. Тема: «Летние впечатления». 3-х фигурная композиция.

Задача: Поиск выразительного композиционного решения, передача настроения в работе цветом, знакомство с новой техникой. Композиция выполняется по летним впечатлениям на основе зарисовок, эскизов с натуры. Создание динамичной композиции, взаимосвязь фигур между собой и с фоном. Совершенствование способов работы над композицией. Карандашные и цветовые поиски. Материалы: формат А3, гуашь, пастель.

2. Тема: «Библейские сюжеты; христианские праздники в русской традиции» (цикл).

Задача: Беседа о религиозных праздниках, обычаях, просмотр репродукций картин и тематических документальных фильмов. Знакомство с народными традициями, воспитание эстетического чувства, расширение кругозора; организация плоскости листа, передача освещенности, передача настроения в работе. Материалы: 3 сюжета в формате А2, гуашь.

3. Тема: «Иллюстрация к музыкальному произведению».

Задача: Ассоциативное восприятие музыки посредством языка живописи. 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. Умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства. Работа в выбранной технике. Материалы: формат А3, материал по выбору.

4. Тема: «Зима. Рождественская тема» – декоративное решение.

Задача: Знакомство с рождественской тематикой на основе произведений художников средневековья и возрождения. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения. Изучение общих принципов создания декоративной композиции. Навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета. Образная, эмоциональная выразительность. Положение изображения на картинной плоскости, уравновешенность, соотношение изображения и фона, силуэтность. Материалы: формат А2, гуашь.

5. Тема: «Автопортрет в образе».

Задача: научить учащихся основным принципам композиционного мышления при работе над портретом, обобщения, декоративной стилизации. Знакомство с аналогами портретного искусства. Художественные приемы: психологизм, метафора, символическая ассоциация, гипербола, монументальное и жанрово-бытовое решения. Изучение портретного жанра,

схемы построения костюмированного портрета и его видов – аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового. Непосредственная связь с современностью. Материалы: формат А2, материал по выбору.

6. Тема: «Мир искусства» (в мастерской художника, на выставке, художественная школа и т.д.).

Задача: Изображаются занятия в детской школе искусств; в музыкальном или живописном классе, репетиция, концерт, выставка. Выполняются наброски с натуры, зарисовки интерьера (либо используются работы, выполненные на уроках рисунка и живописи). Разработка перспективного решения интерьера, передача освещения. Эмоциональная характеристика цвета и её роль в образном строе композиции. Цветовая гармония. Передача ритма в композиции портрета. Ритм — универсальное природное свойство. Задание ритма линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. Материалы: формат А2, гуашь.

7. Тема: «Иллюстрация к любимому произведению» – триптих.

Задача: Знакомство с устройством книги. Книга - как целостный художественный организм. Книжная иллюстрация — как особая, самостоятельная область искусства. Стремление к стилистическому единству иллюстраций и текста; расширение кругозора; воспитание любви к литературе. Графическая композиция. Линия как выразительное средство в композиции. Приобретение опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли детали в утверждении достоверности изображения. Создать композицию, составные части которой будут подчинены раскрытию общей идеи, и в то же время будут рассматриваться как самостоятельные. Эскизы. Материалы: 3 листа А3, графическая серия, карандаш, тушь.

8 класс (33 учебных недели)

С каждым годом задачи по композиции усложняются. В течение всех лет обучения по данной программе учащиеся осваивают и развивают умение раскрыть тему композиции средствами различных жанров живописи и графики: натюрморт, пейзаж, интерьер и т.д. Это должно помочь в работе над сюжетно-тематической композицией. Занятия строятся с учетом возрастных особенностей детей и в первую очередь с учетом особенностей их пространственного мышления. Программа по композиции тесно связана с программами по рисунку, живописи и по летней учебной практике (пенэру).

К 8 классу (пятый год обучения данной спец. дисциплины) все больше усиливается требование профессионального отношения к работе, острее

становится внимание к индивидуальности учащихся. В пятом классе учащиеся вплотную подходят к "образному раскрытию темы" при создании любого произведения искусства. Ученики 8 класса умеют подчинять все средства выражения своему творческому замыслу. Они также понимают, чем определяется выбор средств для выразительного решения темы, идеи произведения. На основе данного на протяжении четырех лет "багажа знаний", педагоги подводят учащихся к таким заключительным понятиям создания художественного образа, как отбор, обобщение, условность, акцентирование, стилизация. Наиболее важным является создание психологического образа человека в созданной им среде, их неразрывное духовно-образное единство. К 8-му классу у учащихся уже развивается свободный художественно-пластический язык, выражающий собственное мировоззрение, мироощущение, мир своих фантазий, идей, эмоций. Изучение фигуры человека помогает профессионально справляться изображением человека в композиции.

Задача 8 класса (пятого года обучения): целенаправленная подготовка учащихся к поступлению в средние специальные учебные заведения (например, художественное училище).

1. Тема: «Профессии» - многофигурная композиция.

Задача: Соблюдение этапов работы над сюжетной композицией; перспективное построение интерьера, передача глубокого пространства; соразмерность частей интерьера и фигур; выделение композиционного центра; попытка подчинения цветотонального решения композиции замыслу автора. Два варианта цветотонального решения композиции; композиционные зарисовки с фигурами людей. Материалы: формат А3,А2, гуашь.

2. Тема: «Историческая композиция».

Задача: Знакомство и изучение исторического контекста: архитектуры, искусства, быта, костюма. Важнейшей задачей является передача образа, духа, стиля, философии, идеалов, мировоззрения конкретной эпохи. Раскрытие возможностей создания композиции способами: совмещение одновременных событий; совмещение переднего и дальнего планов (наплывы); сочетание разнонаправленного движения; совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание). Последовательное ведение работы, сбор материала, эскизирование, композиционный и колористический поиск, сюжетно смысловая компоновка фигур, демонстрация полученных знаний и навыков. Материалы: формат А3,А2, материал по выбору.

3. Тема: *«Путешествие в будущее».*

Задача: Развитие абстрактно-образного мышления. Условное изображение абстрактных идей посредством конкретного художественного образа. Переработка абстрактных форм в реалистические образы. Научить учащихся применять ранее изученные законы композиции. Поиск новых композиционных решений посредством ритма и динамики, а также самостоятельный выбор материала, наиболее соответствующий конкретной теме. Эскизирование, масштабирование эскиза. Образная, эмоциональная выразительность. Положение изображения на картинной плоскости, уравновешенность, соотношение изображения и фона, силуэтность. Материалы: формат А3, А2, материал по выбору.

4. Тема: *«Весь мир-театр».*

Задача: Беседа о роли театра как вида изобразительного искусства и его связи с живописью, музыкой и литературой. Эмоциональная характеристика цвета и ее роль в образном строе композиции. Умение выразить идею в композиции посредством пластики, самобытный характер создания персонажей. Материалы: формат А2, гуашь.

5. Тема: *«Копия».*

Задача: Беседа о работе над копией картин в творчестве разных художников. Знакомство с техникой и материалами письма маслом и акрилом. Работа направлена на развитие точности переданного живописного и тонального колорита, особенности повторения стиля в выбранной картине, соответствии живописному языку художника. Изучение переноса рисунка через «сетку». Свободный выбор картины и художника для копирования. Материалы: формат по образцу, акрил, масло.

6. Тема: *«Городские зарисовки» (город спит, окрестности города и т.д.).*

Задача: Передача ритма городской жизни. Выделение «типичного» для нашего города. Поиски композиции в нескольких вариантах. Исполнение эскиза в тоне. Сбор материала для работы над композицией. Выбор размера листа, значение и роль форматов, типы форматов. Связь формата и размера плоскости с идейным замыслом. Материалы: выбранный формат на листе А2, гуашь, акварель.

Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание программы учебного предмета «Композиция станковая» обеспечивает художественно-эстетическое развитие личности обучающегося и приобретение художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства, с учетом ФГТ.

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы в области искусств:

За время обучения учащийся должен получить следующие знания, умения и навыки:

- 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, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.
- знания законов линейной и воздушной перспективы;
- умение применять эти законы на практике;
- навыки заинтересованного наблюдения, художественного восприятия и отражения накопленных впечатлений реальной жизни через художественный образ;
- умения и навыки владения различными техниками работы в материале;
- умение передавать в работах эмоциональное отношение к явлениям окружающего мира.

Формы и методы контроля, система и критерии оценок

Формами промежуточной и итоговой аттестации являются выставки и просмотры работ учащихся, организуемые в конце каждого учебного года. Подтверждением результативности программы является участие и победы учащихся в различных фестивалях и конкурсах, а также защита контрольных работ при выпуске из ДХШ.

Текущий контроль осуществляется по ходу занятия. Отметка выставляется за работу в течение урока. На основании текущих отметок выставляются отметки за четверть и год.

Промежуточная аттестация осуществляется в виде просмотров, которые проводятся в конце полугодия (декабрь, май). На просмотр выставляются все работы в соответствии с программой, дополнительные и домашние работы (если есть).

Итоговая аттестация осуществляется в виде просмотра в конце курса обучения (май).

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы.

При выставлении оценок обучающимся используется 5-балльная система или качественное оценивание (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, плохо).

Критерии оценок:

– **5 баллов (отлично)** — особые успехи, отлично, задание выполнено полностью без ошибок; уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения, и учебная задача полностью выполнена. Самостоятельный поиск композиционного решения, вариативность в поиске и сборе эскизного материала, многоплановое прочтение темы.

– **4 балла (хорошо)** — полное выполнение работы, но с небольшими пробелами; уровень композиционной и живописной грамотности соответствует этапу обучения, допускаются незначительные отклонения, учебная задача выполнена. Ученик хорошо справляется с композиционным решением темы, полностью ориентируется на эскиз.

– **3 балла (удовлетворительно)** — при выполнении задания есть несоответствия требованиям; уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения, и учебная задача в основном выполнена (или выполнена не полностью). Ученик допускает грубые ошибки в композиционном и цветовом решении.

– **2 балла (неудовлетворительно)** — полное несоответствие требованиям; уровень живописной грамотности не соответствует этапу

обучения, и учебная задача не выполнена, сюжетная линия не ясна и тема не раскрывается. Но такую оценку лучше не ставить, так как это только оттолкнет учащихся от творческой деятельности, а учителю стоит присмотреться к креативности данного ученика и продумать посильность следующих заданий для него.

Методическое обеспечение учебного процесса

- Фонд лучших работ обучающихся ДХШ.
- Методические разработки преподавателей ДХШ по данному предмету.
- DVD и CD диски, видео фильмы, презентации по данному предмету.
- Библиотечный фонд школы, периодические издания журналов «Юный художник» и др.
- Фонд работ преподавателей ДХШ, студентов профильных ВУЗов и ССУЗов.

Список литературы:

1. А.Н. Буйнов, Е.М. Елизарова, Б.В. Иогансон и др. - Школа изобразительного искусства: Вып.2 : Ш67 3-е изд. и доп. - М.: Изобразительное искусство, 1988. - 160с: ил.
2. Афанасьева Е.А., Композиция. М., 2003.
3. Б.В. Иогансон, Н.Н. Клиндухов, Л.Я. Маловицкая и др. - Школа изобразительного искусства: Вып.1: Учебное пособие -Ш67 3-е изд., испр. и доп. - М.: Изобраз. Искусство, 1986. - 176 с: ил.
4. Даниэль С.М. Искусство видеть. М., Художник, 1990.
5. Журнал «Юный художник».
6. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч.3. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 2001.
7. М.Ф. Иваницкий, Я.О. Шкандрий и др. - Школа изобразительного искусства: Вып.3 : Учебно-методическое пособие/ 3-е изд. и доп. - М.: Изобразительное искусство, 1989. 200с: ил.
8. Неменский Б. Мудрость красоты. М.: Просвещение, 1987.
9. О композиции: Сб.статей. –М., 1959.
10. Паранюшкин Р. В. Композиция./ Серия «Школа изобразительных искусств».- Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс», 2001.
11. Преподавание цветоведения на уроках живописи и композиции в 1 классе ДХШ.: Методические рекомендации для преподавателей ДХШ и ДШИ. Составитель Л. А. Казарина. - М., 1989 .
12. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебники для учащихся 5-8 классов: В 4-х частях 4.1 Живопись. 4.2 Рисунок. Ч.3 Композиция. 4.4 Краткий словарь художественных терминов. -Обнинск: Титул, 1996. -80с: цв.ил.
13. Учебный рисунок в Академии художеств: Альбом/Под ред. Б.С. Угарова; Авт-сост. Д.А.Сафаралиева. - М.: Изобразительное искусство, 1990 (IV). - 160с: ил.
14. Шорохов Е.В. Основы композицию М., Просвещение, 1979.
15. Энциклопедия. Рисование. М.: Изобразительное искусство, 2000.