

**Муниципальное казённое образовательное учреждение
дополнительного образования
«Сосновская детская школа искусств»
Вятскополянского района Кировской области**

**Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
в области изобразительного искусства
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»**

**Учебный предмет
КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ**

Срок реализации 4 года

Сосновка 2022г.

«Рассмотрено»

Методическим советом
МКОУ ДО «Сосновская ДШИ»

- 29.08.2022г.

(дата рассмотрения)

Принята на заседании педагогического совета
МКОУ ДО «Сосновская ДШИ»
29.08.2022г.

(дата)

«Утверждаю»

Директор О.У.Лебедева
(подпись)

29.08.2022г.

(дата утверждения)

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Композиция станковая» составлена с использованием образовательных программ: «Композиция, рисунок, живопись, пленэр» для детских художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств МК РФ, изданной в Москве в 2008 году, комплексной программы «Визуальный аккорд» НМЦ ХО, изданной в Москве в 2006 году, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детской художественной школе.

Направленность программы

Любая работа – рисунок, этюд, набросок предполагает умение компоновать. И можно смело сказать, что основой любого произведения искусства, наряду с рисунком является композиция. Именно с ее помощью гармонично воплощаются в жизнь нравственно - художественные взгляды автора.

Композиция – это, с одной стороны, творческий процесс создания произведения искусства от начала до конца, от появления замысла до его завершения, с другой стороны – своеобразный комплекс средств раскрытия содержания картины, основанный на законах, правилах и приемах, служащих наиболее полному, целостному и выразительному решению замысла. Иными словами, композиция есть сосредоточение идейно- творческого начала, позволяющего автору произведения искусства целенаправленно организовывать главное и второстепенное и добиться максимальной выразительности содержания и формы в их образном единстве. Данная программа направлена на устремленность к познанию окружающего мира, самопознанию и к реальной практической деятельности, на подготовку учащихся к поступлению в ССУЗы и ВУЗы.

Актуальность

Обучение композиции – это комплексная система последовательно усложняющихся длительных и краткосрочных учебных заданий.

Программа построена с учетом принципов доступности, посильности, результативности, а также с учетом возрастных особенностей обучающихся ДШИ и в первую очередь с учетом их пространственного мышления. Предлагаемая программа основывается на единстве задач обучения и эстетического развития учащихся.

Цель программы:

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета 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.

Основные задачи программы

1. Обучающие задачи:

- сформировать систему знаний умений, навыков по основам станковой композиции

- сформировать умения поэтапно работать над композицией;
- познакомить с основными законами, правилами и приемами выполнения станковой композиции.
- приобретение навыков самостоятельной работы над станковой композицией.

2. Развивающие задачи:

- развивать у обучающихся познавательную активность и творческое мышление в процессе овладения основными знаниями по станковой композиции;
- развивать общую культуру и эстетический вкус при знакомстве с различными видами искусства

3. Воспитательные задачи:

- воспитать и поощрять у ребенка интереса к целенаправленной самостоятельной работе во время обучения и после окончания школы
- воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности.

Возраст детей: Программа рассчитана на учащихся 9 -14 лет.

Сроки реализации: дополнительной образовательной программы рассчитаны на четырехлетний срок обучения. Продолжительность учебных занятий с первого по четвертый годы обучения составляет 34 недели в год.

Формы организации деятельности обучающихся: Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе составляет от 4 до 10 человек. Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа. Продолжительность урока – 40 минут.

Форма занятий: беседа, практическая работа, выставка творческих работ, рассказ, экскурсия.

Количество часов в неделю – 2 урока по 40 минут

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 4-летнем сроке обучения составляет 272 аудиторных часа. В связи с большой загруженностью учащихся в общеобразовательной организации самостоятельная работа программой не предусмотрена.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени												Всего часов
	1-й год			2-й год			3-й год			4-й год			
Годы обучения													
триместры	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Аудиторные	20	22	26	20	22	26	20	22	26	20	22	26	272

занятия													
Учебная нагрузка В год	68			68			68			68			272

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

В библиотечном фонде имеются печатные, электронные издания, учебно-методическая литература в области изобразительного искусства.

Учебные мастерские оснащены мольбертами, натюрмортными столиками, удобной мебелью, наглядными пособиями, имеется богатый натуральный фонд и фонд гипсовых слепков.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Количество аудиторных часов
Раздел 1. Организация картинной плоскости.			
1	Компоновка и виды форматов. Равновесие пятна в формате, движение пятна в формате. (упражнения).	Урок	4
2	Передача статики и динамики через компоновку пятна в формате	Урок	2
3	Равновесие силуэта в формате. Симметрия (птица человек, дворец)	Урок	2
4	Зарисовка силуэтов травы и насекомых. Равновесие пятна в листе.	Урок	2
5	Виды компоновок. Выполнить 6 видов формальных композиций (горизонтальная, вертикальная, диагональная, крестообразная, пирамидальная, круговая) Декоративная композиция «волшебный луг». Условная передача пространства.	Урок	2
6	Контрасты и нюанс цвета.	Урок	4
7	Способы выделения главного. Шесть способов выделения главного в формальной и сюжетной композиции. (по расположению, по размеру, по	Урок	2

	форме, по тону, по цвету, по фактуре)		
8	Плановость. Условное деление пространства земли на неба три плана: сближенный, средний, дальний.	Урок	2
9	Композиция на тему «Русская сказка или сказки А.С. Пушкина.»	Урок	6
10	Линейные ритмы. Понятие ритм. Орнамент в полосе с использованием повтора чередования мотива, цвета, тона.	Урок	4
11	Пропорции лица человека. Декоративная маска (образность маскарадной маски)	Урок	4
12	Силуэт животных зверей птиц.	Урок	2
13	Переход к объемным изображениям в сюжетной композиции «Овощные звери и человечки» (сказка «Чиполино»)	Урок	6
14	Статика и динамика в композиции. Формальная компоновка пятен. Равновесие группы пятен в формате. (компоновка квадрата, круга, треугольника)	Урок	4
15	Работа гуашью на тонированном картоне. Композиция на тему «Космос».	Урок	6
16	Образ человека в композиции. Портрет сказочного героя	Урок	6
17	Итоговая композиция	Урок	4
	Итого за год		68

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Количество аудиторных часов
1.	Значение перспективы в композиции. Определение масштаба предметов, фигур и элементов композиции. Композиция «Летние каникулы».	Урок	8
2.	Доминанта и акцент. Симметричные и асимметричные пейзажи.	Урок	6
3.	Ассоциативные образы бытовых предметов. Стилизация. «Превращение» натюрморта в архитектуру, пейзаж, сказку о животных, мужские и женские модели». Оживший натюрморт».	Урок	6
4.	Силуэтность предмета как разновидность стилизации		6
5.	Разнообразие техник в стилизации. Декоративный натюрморт.	Урок	10
6.	Колорит в композиции. Выполнение композиции с использованием определенной цветовой гаммы.	Урок	6
7.	Упражнения по выделению композиционного центра.	Урок	6
8.	Иллюстрация к басням Крылова.	Урок	10

9.	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	Урок	10
10.	Роль светотени в композиции. Выполнение жанровой композиции.	Урок	8
	Итого за год		68

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Количество аудиторных часов
1.	Пейзаж, как жанр станковой композиции. Закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного».	Урок	8
2.	Знакомство с дизайном. Формообразование костюма. Образное решение костюма.	Урок	8
3.	Ритм подобия в сюжетной композиции. Выполнить композицию на тему «Спорт», «Танец», «Театр»		12
4.	Виды контрастов в композиции: масштаб, тональность, цвет, простая и сложная форма.	Урок	10
5.	Монотипия или восковая гравюра. Выполнить сюжетную композицию.	Урок	8
6.	Стилизация растений и животных в графике.		10
7.	Контрольное задание.	Урок	12
	Итого за год		68

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Количество аудиторных часов
1.	Композиция с большим пространством. Летние впечатления.	Урок	8
2.	Передача эмоционального состояния человека через его позу.	Урок	8
3.	Образность портрета. Портрет в книжной иллюстрации	Урок	10
4.	Шрифтовая композиция	Урок	8
5.	Разработка открытки, плаката		8
6.	Иллюстрация стихов. Неакадемический подход в иллюстрации поэзии: стилизация, символика,	Урок	8

	декоративность.		
7.	Передача эмоциональной выразительности интерьера.	Урок	8
8.	Итоговая композиция. Выполнить сюжетную композицию	Урок	10
	Итого за год		68
	Всего		272

Первый год обучения

Годовые требования

В 1 год обучения учащиеся должны знать:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- тональной, цветовой, линейной композиции;
- о движении в композиции;
- о ритме в станковой композиции;
- о контрастах и нюансах.

В 1 год обучения учащиеся должны уметь:

- уравнивать основные элементы в листе;
- четко выделять композиционный центр;
- собирать материал в работе над сюжетной композицией;
- владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
- поэтапной работы над сюжетной композицией;
- анализировать схемы построения композиций великими художниками.

Содержание занятий

Тема 1.1. Компонировка и виды форматов. Равновесие пятна в формдвижение пятна в формате. (упражнения).

Задачи: Понятие формат в композиции: квадрат, 2_3 квадрата, золотое сечение; подчинение формата силуэту. Подбор формата к пятну. (силуэт животного). Подчинение силуэта формату, изменение позы животного ради грамотной его компоновки в заданные формат.

Практическое задание: выполнить упражнения по компоновки одного пятна в вертикальный, горизонтальный и др. форматах.

1. Закомпоновать пять различных по пропорциям животных в соответствующем формате;
2. Закомпоновать изображение одного животного в различных форматах

Материалы: гуашь, бумага формат А3, кисти различного размера.

Тема 1.2. Передача статики и динамики через компоновку пятна в формате

Задачи: познакомить с понятием симметрия и асимметрия; изучение симметричных природных форм; применение симметрии в изобразительном искусстве; познакомиться с понятиями оси симметрии: вертикальная, горизонтальная, угловая.

Практическое задание: передать статику и динамику образа за счет компоновки, скомпоновать симметричные и ассиметричные силуэты птицы или животного статично и динамично. Понятие силуэта. Передать статику и динамику образа за счет компоновки пятна в формате.

Материалы: краски акварельные, гуашь бумага формат А3, кисти различного размера.

Тема1.3. Равновесие силуэта в формате. Симметрия (птица человек, дворец)

Задачи: Понятие силуэта. Равновесие силуэта в формате. Симметрия.

Практическое задание: Вырезать из бумаги и компоновка симметричных изображений.

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей-карандаш бумага формат А3.

Тема1.4.Зарисовка силуэтов травы и насекомых. Равновесие пятна в листе.

Задачи: познакомить с понятием композиционного центра; знакомство с различными методами выявления композиционного центра; выделение главного пятна по размеру и расположению; получение черного силуэта на цветном фоне и цветных силуэтов на черном фоне. Навыки работы с кистью. Изучение разнообразия природных форм.

Практическое задание: закомпоновать силуэты растений и насекомых один раз без композиционного центра (монотонное заполнение плоскости), другой с ярко выраженным композиционным центром.

Материалы: бумага формат А3, карандаши различной мягкости, акварель, гуашь.

Тема1.5. Виды компоновок. Выполнить 6 видов формальных композиций (горизонтальная, вертикальная, диагональная, крестообразная, пирамидальная, круговая)

Задачи: знакомство с различными видами компоновок; знакомство с различными видами выделения композиционного центра, понятие «доминанта» для выражения идеи композиции; научить располагать объекты на листе бумаги.

Практическое задание: Выполнить 6 видов формальных композиций (горизонтальная, вертикальная, диагональная, крестообразная, пирамидальная, круговая) декоративная композиция «Волшебный луг». Условная передача пространства.

Материалы: краски акварельные, бумага формат А3, черный маркер, кисти различного размера

Тема1.6. Контрасты и нюанс цвета.

Задачи: выделение одного образа по контрасту цвета; познакомить с понятием нюанс цвета; понятие «фактура»; познакомить с различными способами передачи плановости.

Практическое задание: выполнение композиции дальнего плана в технике акварели по «сырому» и прорисовка образов на ближнем плане гуашью.

Материалы: бумага формата А3, карандаши различной мягкости, акварель, гуашь.

Материалы: краски акварельные, бумага формат А3, кисти различного размера

Тема1.7. Способы выделения главного. Шесть способов выделения главного в формальной и сюжетной композиции. (по расположению, по размеру, по форме, по тону, по цвету, по фактуре)

Задачи: основных способов выделения композиционного центра в формальной и сюжетной композициях (по расположению, по размеру, по тону, по цвету, по фактуре); объяснить принцип выделения центра композиции тоном; объяснить связь тона и настроения в композиции.

Практическое задание: выполнить пейзаж с контрастными по тону объектами. Использовать тональный контраст для выявления центра в композиции.

Материалы: краски акварельные, гуашь, бумага формат А3, кисти различного размера

Тема1.8. Плановость. Плановость в пейзаже.

Задачи: познакомить с понятием плановость в композиции; передача плановости за счет цветовой или тоновой растяжки; условное деление пространства земли на неба три плана: сближенный, средний, дальний.

Практическое задание: выполнение пейзажа.

Материалы: краски акварельные, бумага формат А3, кисти различного размера.

Тема1.9. Композиция на тему «Русская сказка или сказки А.С. Пушкина.»

Задачи: знакомство с понятием эскиза для композиции и выделение главного по расположению или размеру умение выделять главное цветом и тоном; согласованность цветов; перенос эскиза с использованием формальной сетки.

Практическое задание: выполнение композиции на тему «Русская сказка или сказки А.С. Пушкина.»

Материалы: гуашь, бумага формат А3, кисти различного размера.

Тема1.10. Линейные ритмы. Понятие ритм. Орнамент в полосе с использованием повтора чередования мотива, цвета, тона.

Задачи: познакомить с понятием ритма; линейные ритмы: прогрессия тона, цвета, размера.

Практическое задание: выполнить орнамент в полосе с использованием повтора, чередования мотива, цвета, тона.

Материалы: гуашь, бумага формат А3, кисти различного размера.

Тема1.11. Пропорции лица человека. Декоративная маска (образность маскарадной маски)

Задачи: изучение простейших пропорций головы и лица человека; выразить через цвет и фактуру эмоционально-смысловую нагрузку маски.

Практическое задание: выполнить декоративную маску в цвете с декоративными фактурами.

Материалы: гуашь, бумага формат А3, кисти различного размера.

Тема1.12. Силуэт животных зверей птиц.

Задачи: приобретение навыков грамотного копирования силуэтов; тренировка передачи пропорций.

Практическое задание: выполнить силуэты животных (зверей и птиц).

Материалы: краски акварельные, черный маркер, бумага формат А3, кисти различного размера

Тема1.13. Переход к объемным изображениям в сюжетной композиции «Овощные звери и человечки» (сказка «Чиполино»)

Задачи: развитие образного мышления; создание образов живых существ из овощей и фруктов; использование живописных средств при передаче объема в композиции.

Практическое задание: выполнить композицию на тему: «Овощные звери и человечки» (сказка «Чиполино»).

Материалы: гуашь, бумага формат А3, кисти различного размера

Тема1.14. Статика и динамика в композиции. Формальная компоновка пятен. Равновесие группы пятен в формате. (компоновка квадрата, круга, треугольника)

Задачи: познакомиться с понятием уравновешенной (завершенной) и неуравновешенной (незавершенной) композиции при статичном и динамичном расположении пятен; умение компоновать.

Практическое задание: выполнить композицию в квадрате, круге, треугольнике.

Материалы: гуашь, бумага формат А3, кисти различного размера

Тема1.15. Работа гуашью на тонированном картоне. Композиция на тему «Космос».

Задачи: работа гуашью на тонированном картоне.

Практическое задание: Композиция на тему «Космос».

Материалы: гуашь, цветной картон А3, кисти различного размера

Тема1.16. Образ человека в композиции. Портрет сказочного героя

Задачи: закрепление знаний пропорций лица человека; создание образности героя через костюм и бытовую среду.

Практическое задание: портрет сказочного героя. (смешанная техника исполнения)

Материалы: краски акварельные, гуашь, бумага формат А3, кисти различного размера

Тема 1.17. Итоговая композиция.

Задачи: выявить знания, умения и навыки, полученные в течение учебного года, а именно с понятиями ритм, симметрия, асимметрия, композиционный центр, динамика, статика в композиции.

Практическое задание: выполнение жанровой композиции на свободную тему или по мотивам литературных произведений. Основные требования: правильно выбрать формат, выявить тоном, цветом и линейным построением центр, выбрать наиболее выразительную цветовую гамму.

Материалы: краски акварельные, гуашь, бумага формат А3, кисти различного размера

Второй год обучения

Годовые требования

Во 2 год обучения учащиеся должны знать:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
- о трехмерном пространстве,
- о перспективе (линейной и воздушной);
- о плановости изображения;
- о точке зрения (горизонт);
- о создании декоративной композиции;

Во 2 год обучения учащиеся должны уметь:

- передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;
- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- анализировать схемы построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
- создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

Содержание занятий.

Тема 2.1. Значение перспективы в композиции. Определение масштаба предметов, фигур и элементов композиции. Композиция «Летние каникулы».

Задачи: научить применять законы воздушной линейной перспективы в композиции; научить выделять центр композиции при помощи линии горизонта и точки зрения.

Практическое задание: выполнить жанровую композицию с учетом изменения масштаба фигур и предметов в глубину с использованием различных линий горизонта. Тема: «Летние каникулы».

Материалы: краски акварельные, гуашь, бумага формат А3, кисти различного размера

Тема 2.2. Доминанта и акцент. Симметричные и асимметричные пейзажи.

Задачи: в основу компоновки доминанты и акцента положить правило зрительного равновесия большого и малого пятна.

Практическое задание: выполнить композицию с использованием ритма деревьев или архитектурных элементов.

Материалы: краски акварельные, гуашь, бумага формат А3, кисти различного размера

Тема 2.3. Ассоциативные образы бытовых предметов. Стилизация.

Задачи: развитие ассоциативно образного мышления и гибкости ума; развитие навыков стилизации; решение декоративности различными приемами и в различных техниках.

Практическое: «Превращение» натюрморта в архитектуру, пейзаж, сказку о животных, мужские и женские модели». Оживший натюрморт».

Материалы: краски акварельные, гуашь, цветные карандаши, бумага формат А3, кисти различного размера

**Тема 2.4. Силуэтность предмета как разновидность стилизации
Разнообразие техник в стилизации.**

Задачи: развитие ассоциативно образного мышления и гибкости ума; развитие навыков стилизации; решение декоративности различными приемами и в различных техниках.

Практическое задание: закомпоновать силуэты пяти предметов разными способами: вертикально, горизонтально, диагонально, пирамидально, по кругу.

Материалы: краски акварельные, гуашь, бумага формат А3, кисти различного размера

Тема 2.5. Колорит в композиции. Выполнение композиции с использованием определенной цветовой гаммы. Упражнения по выделению композиционного центра.

Задачи: объяснить взаимосвязь цвета и настроения; показать разнообразие оттенков одного цвета; научить компоновать цветовые пятна в листе; научить выделять центр композиции цветом.

Практическое задание: выполнение композиции с использованием определенной цветовой гаммы

Материалы: краски акварельные, гуашь, бумага формат А3, кисти различного размера

Тема 2.6. Иллюстрация к басням Крылова.

Задачи: научить применять законы воздушной линейной перспективы в композиции; научить выделять центр композиции при помощи линии горизонта и точки зрения; передача материальности меха с помощью различных фактур

Практическое задание: выполнение многофигурной композиции с использованием гротескных образов людей и животных.

Материалы: краски акварельные, гуашь, бумага формат А3, тонкие кисти.

Тема 2.7. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции).

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

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

Материалы: краски акварельные, гуашь, бумага формат А3, тонкие кисти

Тема 2.8. Роль светотени в композиции. Выполнение жанровой композиции

Задачи: научить выделять композиционный центр, используя светотень; научить передавать настроение при помощи светотени.

Практическое задание: выполнение жанровой композиции или создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

Материалы: краски акварельные, гуашь, бумага формат А3, кисти различного размера

Третий год обучения

Годовые требования

В 3 год обучения учащиеся должны знать:

- пропорциях, об основах перспективы;
- о символическом значении цвета в композиции;
- о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;
- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;
- понятие «ритм» в композиции;
- виды контрастов в композиции: масштаб, тональность, цвет, простая и сложная форма.

В 3 год обучения учащиеся должны уметь:

- ориентироваться в общепринятой терминологии;

- доводить свою работу до известной степени законченности;
 - передавать характер движения людей и животных;
 - собирать дополнительный материал для создания композиции;
 - разработки сюжета;
 - использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
- приобретение опыта работы над серией композиций

Содержание занятий.

Тема 3.1 Пейзаж, как жанр станковой композиции. Закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного».

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

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

Материалы: бумага формат А-3, краски акварельные, кисти различного размера

Тема 3.2 Знакомство с дизайном. Формообразование костюма. Образное решение костюма.

Задачи: изучать геометрическую конструкцию и силуэт исторического костюма (прямоугольник, трапеция, круг) и использовать стилизацию при переработке образов растения, насекомого, животного.

Практическое задание: образное решение костюма

Материалы: бумага формат А-3, краски акварельные, кисти различного размера.

Тема 3.3. Ритм подбоя в сюжетной композиции. Выполнить композицию на тему «Спорт», «Танец», «Театр»

Задачи: умение создавать композицию с учетом законов композиции; умение передавать ритмичные движения в танце или спорте; пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Практическое задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Материалы: бумага формат А-3, краски акварельные, гуашь, кисти различного размера

Тема 3.4. Виды контрастов в композиции: масштаб, тональность, цвет, простая и сложная форма.

Задачи: познакомить с понятием «контраст», видами контраста; научить выделять композиционный центр с помощью контрастов; научить использовать контрасты для передачи настроения в композиции.

Практическое задание: выполнить жанровую композицию, используя выразительность контраста или композиции на заданную конкурсную тему.

Материалы: бумага формат А-3, краски акварельные, гуашь, кисти различного размера.

Тема 3.5. Монотипия или восковая гравюра. Выполнить сюжетную композицию в технике монотипия или восковая гравюра.

Задачи: графическая техника как выразительное средство композиции.

Практическое задание: выполнить композицию используя графические техники –монотипия или восковая гравюра.

Материалы: бумага формат А-3, краски акварельные, восковая свеча, тушь черная, кисти различного размера.

Тема 3.6. Стилизация растений и животных в графике.

Задачи: провести анализ формообразования растений или животных; переработка реалистического изображения растений и животных в стилизованный образ.

Практическое задание: выполнить стилизацию растений и животных в графике.

Материалы: бумага формат А-3, краски акварельные, кисти различного размера, черный маркер, гелиевая ручка.

Тема 3.7. Контрольное задание

Задачи: выявить степень усвоения знаний, умений и навыков, в 1-ом и 2-ом классе: использование композиционных набросков, законов контраста для достижения наибольшей выразительности композиции.

Практическое задание: выполнить композицию по мотивам литературных произведений или на свободную тему

Материалы: бумага формат А-3, графическое или живописное решение на выбор.

Четвертый год обучения

Годовые требования

В конце четвертого года обучения учащиеся должны знать:

- применения основных правил и законов станковой композиции;
- основных пропорций фигуры человека;
- соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;
- законы композиции (закон цельности, закон типизации, закон контрастов, закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции единому замыслу);
- правила композиции (передача ритма, выделение композиционного центра, симметрия, асимметрия, расположение главного на втором пространственном плане).

В конце четвертого года обучения учащиеся должны уметь:

- выполнять живописную композицию с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;
- организовывать структуру композиции с помощью применения; несложных композиционных схем;
- уметь создавать эмоциональную выразительность листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- создания целостности цветотонального решения листа
- уметь композиционно организовывать лист;
- понимать и объяснить общепринятый словарь профессиональных терминов художника
- владеть разнообразными художественными техниками.

Содержание занятий.

Тема4.1 Композиция с большим пространством.

Задача: познакомить с понятием «воздушная перспектива», её необходимостью для передачи пространства; научить применять композиционные наброски и этюды в композиции; научить выделять композиционный центр; научить применять воздушную перспективу для решения пространства в композиции пейзажа; проанализировать примеры использования воздушной перспективы в репродукциях

Практическое задание: выполнить пейзажную композицию с большим пространством, применяя законы воздушной перспективы (летняя практика)

Материалы: бумага формат А-3, краски акварельные, кисти различного размера

Тема4.2. Передача эмоционального состояния человека через его позу.

Задача: провести беседу о значении композиционных набросков; научить применять их в работе над композицией; научить видеть и отображать интересное вокруг себя; научить выделять композиционный центр; умение через силуэт и позу цветовое решение и передать внутренние переживания человека.

Практическое задание: передача эмоционального состояния человека через его позу.

Материалы: бумага формат А-3, краски акварельные, гуашь, кисти различного размера.

Тема 4.3. Образность портрета. Портрет в книжной иллюстрации.

Задачи: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности; создание графической композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы; выбор точки зрения и источника освещения; свет как выразительное средство композиции.

Практическое задание: создание автопортрета в определенном историческом костюмированном образе со стаффажем на заднем плане. Портрет литературного героя.

Материалы: бумага формат А-3, краски акварельные, кисти различного размера, гелиевая ручка.

Тема 4.4. Шрифтовая композиция.

Задача: изучение различных видов и конструктивных особенностей шрифта; создание композиции, в которой шрифт будет нести главную смысловую и эстетическую нагрузку.

Практическое задание: создание оригинальной тематической шрифтовой композиции с учетом понятия цветности шрифта (цветность – соотношение толщины букв и межбуквенных пространств).

Материалы: бумага формат А-3, краски акварельные, гуашь, кисти различного размера, гелиевая ручка.

Тема 4.5. Разработка открытки, плаката

Задача: знакомство с графикой малых форм; выразительность и оригинальность образа в малом формате.

Практическое задание: создание станковой композиции малых графических форм. (открытка, плакат)

Материалы: бумага формат А-3, краски акварельные, гуашь, кисти различного размера, гелиевая ручка.

Тема 4.6. Иллюстрация стихов.

Задачи: неакадемический подход в иллюстрации поэзии: стилизация, символика, декоративность; изучение многообразия выразительных средств при иллюстрировании одного и того же литературного произведения; создание художественного образа используя приемы и техники, позволяющие наиболее полно раскрыть данное поэтическое состояние.

Практическое задание: иллюстрирование стихов.

Материалы: бумага формат А-3, краски акварельные, гуашь, кисти различного размера.

Тема 4.7. Передача эмоциональной выразительности интерьера.

Задачи: изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом. Подобрать в зависимости от назначения помещения цветовую гамму, фактуру, ритм пятен, стилизовать мебель с учетом мира ценностей заказчика.

Практическое задание: выполнить эскизы четырех интерьеров разного назначения: детская комната, рабочий кабинет, спальня, помещение по собственному выбору.

Материалы: бумага формат А-3, краски акварельные, гуашь, кисти различного размера, фломастеры, гелиевые ручки.

Тема 4.8. Итоговая композиция.

Задача: выявить степень усвоения знаний, умений и навыков, приобретенных за время обучения.

Практическое задание: выполнить сюжетную композицию.

Материалы: бумага формат А-3, произвольная техника.

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса.

Для успешного выполнения задач, поставленных в дополнительной образовательной программе «Композиция станковая» используются следующие методы организации учебно - воспитательного процесса:

1. *Словесный метод.* Беседа - главный метод, предполагает разговор педагога с обучаемыми, организуемый с помощью тщательно продуманной системы вопросов, постоянно подводящих детей к усвоению нового понятия или закономерности.

2. *Наглядный метод* - иллюстративный метод: предполагает показ обучаемым кинофильмов, слайдов по теории композиции, работ учащихся и т.д.

3. *Практические методы.* Применение различных методов и форм должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Примером такой схемы может служить предлагаемая последовательность работы над композицией.

Этапы выполнения станковой композиции (набор плакатов).

1. Замысел. Сбор подготовительного изобразительного материала, наблюдения, фантазия, литературные, музыкальные материалы и т.д.

2. беседа по технике исполнения композиции.

3. Тональные форэскизы.

4. Упражнения: по цветоведению; по законам композиции.

5. Варианты тонально- композиционных эскизов.

6. Варианты цветотональных эскизов.

7. Сбор недостающего натурального материала.

8. Выполнения картона.

9. Упражнения: по технике исполнения.

10. Выполнение работы на формате в материале.

Оформление в паспарту окончательного варианта композиции

Оборудование: мольберты, стулья, софиты. Материалы: бумага, карандаши, сангина, уголь, соус, пастель, цветные мелки, цветные карандаши, мел, гуашь, акварельные краски.

Помещение для занятий должно быть достаточно просторным и хорошо освещённым.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» 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 над композицией.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Программа предусматривает текущий и промежуточный контроль и итоговую аттестацию.

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании каждого года обучения. Текущий контроль проводится по завершении заданий и дополнительные просмотры по разделам программы.

Итоговая аттестация в четвертом классе проводится в форме просмотра итоговой работы за третий триместр обучения.

Итоговая работа демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, способность работать в различных техниках и материалах.

Итоговая работа может быть выполнена в любой изученной технике и выбирается самими учащимися.

Критерии оценок

По результатам 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.

При оценивании работ, учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

Программа знакомит учащихся с различными материалами и техниками, что способствует стимулированию интереса и творческой активности учащихся.

Итогом освоения программы «Композиция станковая» становится выполнение учащимися итоговой работы на заданную тему. Технику исполнения учащиеся выбирают самостоятельно, исходя из своих возможностей и творческого замысла.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Для успешного результата в освоении программы по станковой композиции для ДШИ необходимы следующие учебно-методические пособия:

1. Таблица по цветоведению:
 - основные и дополнительные цвета;
 - образование хроматических цветов;
 - насыщенность цвета (взаимодействие хроматических и ахроматических цветов);
 - виды цветоведения.
2. Таблица по этапам работы над графической и живописной композицией.
3. Наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам:
 - хроматические и комбинированные фактуры;
 - карандашные фактуры;
 - использование различных фактур в формальных и сюжетных композициях;
 - связь фактур с ритмом, цветом и стилизацией;
 - проявление фактурности в различных техниках в реалистической композиции.
4. Репродукции произведения классиков русского и мирового искусства
5. Работы, учащихся из методического фонда школы;
6. Таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции.

7. Книги для учителя и учеников: методическая литература, художественные альбомы, энциклопедии по истории искусств, истории предметов быта, костюма, архитектуры, энциклопедии о животных и растениях.

8. Таблицы по организации сюжетной плоскости (взаимосвязь формальной и станковой композиции; организация картинной плоскости; статика и динамика; основные виды компоновок; основные способы выделения главного).

VII. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Основы композиции» примерная программа для детских художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств. Москва. 2004 год.

2. Комплексная программа «Композиция, рисунок живопись, пленэр» примерная программа для детских художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств. Москва. 2008 год.

3. «Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна» примерная программа для детских художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств (углубленный курс). Москва. 2003 год.

4. «Визуальный аккорд» комплексная программа и методическое пособие по предметам рисунок, живопись, основы композиции, станковая композиция для детских художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств. Москва. 2006 год.

Список литературы

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.

2. Бесчастнов Н.П. Чёрно-белая графика. М., ВЛАДОС. 2002.

3. Большаков Н. Декор и орнамент в книге. М., 1990.

4. Волков Н.Н. Геометрия и композиция картины. //Искусство. 1975. - №6.

5. Вейль Т. Симметрия. М., 1979.

6. Голубева О.Л. Основы композиции. М., Изобразительное искусство. 2001.

7. Даниэль С.М. Картина классической эпохи. М., 1986.

8. Даниэль С.М. Искусство видеть. Л., 1990.

9. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. //Творчество. 1984. - №3.

10. Дейнека А. Учитесь рисовать. М., 1961.

11. Дмитриева Н. Изображение и слово. М., 1962.

12. Журнал оригами. Вып. 1-2. 1996.

13. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. М., 1986.

14. Кузнецова Э. Искусство силуэта. Л., 1970.

15. Мельников Л. Синтез цвета и музыки. // ДИ СССР. 1975. - №11.

16. Нестеренко В. Энциклопедия дизайна. М., 1994.

17. Петров-Водкин К.С. Пространство Эвклида. Самаркандия. Л., 1970.
18. Проненко Л. Каллиграфия для всех. М., 1989.
19. Павлов И., Маторин М. Техника гравирования на дереве и линолеуме.
20. Полуянов Ю.А. Воображение и способности. М., 1982.
21. Психология цвета: Пер. с англ. М., «Рефл-бук», К., «Ваклер», 1996.
21. Раппопорт С. Неизобразительные формы в декоративном искусстве. М., 1968.
22. Раушенбах Б. Системы перспективы в изобразительном искусстве. М., 1986.
23. Соколова Т. Орнамент - почерк эпохи. Л., 1972.
24. Советский зрелищный плакат: 1717 – 1972 гг. М., 1990.
25. Советский рекламный плакат и рекламная графика: 1933 – 1973гг. М., 1977.
26. Снарский О. Шрифт в наглядной агитации. М., 1978.
27. Смирнов С. Шрифт в наглядной агитации. М., 1987.
28. Урманцев Ю. Симметрия природы и природа симметрии. М., 1974.
29. Турова В. Что такое гравюра. М., 1963. 2-е изд. М., 1952.
30. Юон К. Об искусстве: тт. 1-2. М., 1933.

Основное учебное время программы отводится на выполнение учащимися учебных заданий. Весь учебный материал преподносится учащимся в доступной форме и наглядно иллюстрируя его. Обучение проходит как в группе, так и индивидуальной работе с каждым учеником.

Средства обучения

- **материальные:** учебные мастерские, оборудованные наглядными пособиями, мольберты, натюрмортный, методический фонды и фонд гипсовых слепков;

- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;

- **демонстрационные:** муляжи, гипсовые слепки, чучела птиц, натюрмортный фонд

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Учебная и методическая литература

Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. М., 2002.

Алехин А.Д. Когда начинается художник. М.: Просвещение, 1994.

Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. М.: Просвещение, 1969.

Белецкий П. Одержимый рисунком. Детская литература, 1970.

ЕНЁ Барчай. Анатомия для художников. Будапешт, 1986.

Закин Р. На пути к творчеству. Худ. РСФСР, Ленинград, 1971.

Кулебякин Г.И. Рисунок и основы композиции. М.: Высшая школа, 1978.

Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. Детская литература, 1970.

Ломоносова М.Т. Графика и живопись. М., 2002.

Методика преподавания ИЗО./Под ред. В.Кузина. М., 1976.

Методические разработки к программе «Изобразительное искусство». М., 1987.

«Москва.1917 год. Рисунки детей». М., Советская Россия, 1987.

Неменский Б. Мудрость красоты. М.: Просвещение, 1987.

Непомнящий В.М. Практическое применение перспективы в станковой картине. М.: Просвещение, 1978.

Программа «Изобразительное искусство в школе». М., 1987.

Программа «Рисунок в ДХШ 1-4 кл.». М., 1969.

Программа «Рисунок для ДХШ». М., 1967.

Программа «Рисунок, живопись, скульптура, композиция для художественных отделений ДХШ и ДШИ». М., 1971.

Рабинович М.Ц. Изображение головы на основах пластической анатомии. Иск., 1965.

Рисунок./ Под ред. А.М Серова. Просвещение, 1975.

Рисунок фигуры человека. Техника и материалы./Под ред. Г. Элберта. М., 1998.

Ростовцев Н.И. Учебный рисунок. М.: Просвещение, 1976.

Сокольникова Н.М. Основы рисунка. М., 1986.

Учебный рисунок./Под ред.М.А. Королева. М., 1981.

Храпковский М. Письма к начинающему художнику. М.: Искусство, 1956.

Школа изобразительного искусства. Вып. 3. М., 1989.