

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ п. Первомайский"

ПРИНЯТО:
протоколом педсовета
№1 от 30.08.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор "МБУДО
ДШИ п. Первомайский"
Г. В. Куличенко

Адаптированная дополнительная общеразвивающая
образовательная программа в области
изобразительного искусства по предмету

«КОМПОЗИЦИЯ»

Срок реализации 4 года

Составители:

Партуга Ирина Юрьевна
Федорова Наталья Анатольевна
Кравцов Александр Викторович

Адаптировал:
Нуржанов Аскар Тротаевич

п. Первомайский 2016г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ п. Первомайский"

ПРИНЯТО:
протоколом педсовета
№1 от 30.08.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор "МБУДО
ДШИ п. Первомайский"
Г. В. Куличенко _____

Адаптированная дополнительная общеразвивающая
образовательная программа в области изобразительного
искусства по предмету
«КОМПОЗИЦИЯ»
Срок реализации 4 года

Составители:

Партута Ирина Юрьевна
Федорова Наталья Анатольевна
Кравцов Александр Викторович

Адаптировал:
Нуржанов Аскар Тротаевич

п. Первомайский 2016г.

Пояснительная записка.

Целью курса «Станковая композиция» является помощь в формировании мировоззрения ребенка, воспитывающего художественно-образное мышление, вкус, восприятие красоты в природе, в человеческих отношениях, в искусстве; воспитание у ребенка умения воплощать свои замыслы в художественные формы.

Задачами обучения станковой композиции является развитие композиционного мышления, освоение определенного объема знаний, умений и навыков, которые позволяют учащимся вести самостоятельную работу над станковой композицией.

На примере анализа произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства преподаватель демонстрирует ученикам различные подходы к решению композиции в разных видах искусств, дает понятие о единстве формы и содержания, в котором первичным является идея, а композиция – средством ее выражения. Полезно при этом проводить аналогию с другими видами искусств театром, музыкой и литературой. Изучение элементов композиции не предлагает готовых решений, а лишь помогает учащимся более грамотно пользоваться в самостоятельной работе средствами изобразительного искусства.

Разнообразные формы и содержание заданий по композиции направлены на развитие творческого потенциала ребенка. Задача преподавателя сохранить качества, характерные для детей, свежесть и непосредственность восприятия, богатство воображения, эмоциональность эстетического отношения к цвету, к ритму, увлеченность процессом изображения.

В основу всей работы над композицией должно быть положено стремление воспитать у учащихся способность не только изобразить действительность, но и выразить свое отношение к ней, то есть создать художественный образ.

В работе с детьми особенно опасен путь ремесленного обучения, сводящий учебно-воспитательную работу к накоплению навыков и приемов, ибо, прививая определенную грамотность, он игнорирует творческое развитие

ребенка. Постепенное усвоение законов изобразительной грамоты должно гармонично сочетаться с развитием творческого потенциала и индивидуальных способностей детей. В работе над композицией необходимо поощрять присущее детям стремление к эксперименту, знакомя их с разнообразием техник исполнения и с художественными материалами. Это способствует повышению интереса к процессу изображения и развитию творческой активности.

Предмет «композиция» требует от педагога постоянных поисков нового в методике преподавания. Она должна быть гибкой и строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей как группы в целом, так и каждого учащегося.

Вся работа в ДХШ и работа по композиции в особенности должна способствовать нравственному воспитанию ребенка. Каков человек, такова и его деятельность, таков и мир, который он создает вокруг себя. Что определяет, характеризует человека и общество, прежде всего. Его культура. Поэтому в деле образования и воспитания вопросы культуры должны стоять на первом месте.

Программа рассчитана на четыре года обучения и тесно взаимосвязана с программами по рисунку, живописи, прикладной композиции и летней учебной практике (пленэру).

Композиция в данной программе понимается в широком смысле и, прежде всего как сознательная деятельность по организации всех элементов изображения с целью реализации определенной идеи, поэтому закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции идейному замыслу ставится на первое место. Ученику важно научиться осознанно относиться к идее и понимать, как на эту идею работают:

- гармония композиционной схемы;
- цветовая гармония;
- гармония света.

Работа учителя должна быть построена таким образом, чтобы ничего не навязать ребенку, чтобы он мог сам прийти к тому или иному решению-открытию.

В результате обучения станковой композиции каждый учащийся должен обладать определенной суммой знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного создания эскиза композиции, выполненного грамотно и в соответствии с замыслом.

Учащиеся должны знать:

1. Основные законы композиции.
2. Основные правила композиции.
3. Приемы композиции.
4. Средства композиции.
5. Порядок и методы работы над композицией.

Учащиеся должны уметь:

1. Применять навыки рисунка и живописи в композиции.
2. Самостоятельно выбирать сюжет.
3. Грамотно и последовательно вести работу над композицией.
4. Применять на практике основные законы и правила композиции.
5. Применять знания, полученные по истории искусства, для анализа своей работы.
6. Отбирать существенное и важное; эстетически оценивать находить образное выражение действительности.
7. Владеть различными материалами и применять их в соответствии с замыслом.

Календарно- тематический план.

1 КЛАСС

№	Темы	Аудиторные занятия в часах
1	Тема 1. Введение. Композиция – знакомство.	2
2	Тема 2. Выразительность элементов формы. Ассоциативные композиции на заданную тему.	4
3	Тема 3. Главное пятно в композиции и	6

	средства его выявления.	
4	Тема 4. Симметрия – асимметрия. Позитив – негатив.	6
5	Тема 5. Цвет в композиции. Цветовые гармонии. Волшебные цветы. Мозаика.	8
6	Тема 6. Равновесие в композиции.	4
7	Тема 7. Музыкальная композиция. Ритм в композиции.	8
8	Тема 8. Иллюстрирование.	10
9	Тема 9. Графические преобразования. Почка.	8
10	Тема 10. Сочинение фантастических образов. Я в почке.	8

Содержание предмета

1 КЛАСС

Тема 1. Введение. Композиция – знакомство.

Задание: знакомство с основными понятиями.

Задачи: выполнить композицию на свободную тему, например: «Веселая корова»

Материал: гуашь, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

Тема 2. Выразительность элементов формы. Ассоциативные композиции на заданную тему.

Задание: используя разнообразные выразительные средства живописи и графики, передать в композиции из абстрактных элементов определенные настроения, состояния.

Задачи: развитие образного мышления.

Материал: гуашь, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

Тема 3. Главное пятно в композиции и средства его выявления.

Задание: создать композицию, в которой ясно читается главное и второстепенное, где окружение дополняет главную фигуру композиции по цвету, тону, форме, смыслу.

Задачи: Беседа о жанровой композиции. 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.

Преодолеть при расположении элементов композиции пустоту или стесненность изображения.

Материал: гуашь, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

Тема 4. Симметрия – асимметрия. Позитив – негатив.

Задание: создать необычный образ дерева на основе симметричного композиционного построения, используя находки в работе с фактурами (смотри программу по рисунку).

Задачи: беседа о графике, видах, технике, основных средствах выразительности.

Создать ритмически организованную работу, уделяя особое внимание выразительному силуэту. Предварительно – работа над форэскизами.

Материал: тушь, гуашь, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

Тема 5. Цвет в композиции. Цветовые гармонии. Волшебные цветы.

Мозаика.

Задание: используя гармонию сближенных цветов придумать зимний, весенний, летний и осенний цветок

Задачи: создать с помощью цвета настроение в работе, используя гармонию сближенных цветов, мозаичное решение

Материал: гуашь, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

Тема 6. Равновесие в композиции.

Задание: создать зрительно уравновешенную и ритмически организованную композицию

Задачи: решаются экспериментально: вырезанные фигуры перемещаются по листу, заменяются одна другой, результаты анализируются; когда композиция найдена, фигуры приклеиваются

Материал: аппликация, графические материалы, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

Тема 7. Музыкальная композиция. Ритм в композиции.

Знакомство с понятиями символ и типы видения.

Задание: выполнить композицию символического характера

Задачи: развитие образно- смыслового мышления

Материал: гуашь, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

Тема 8. Иллюстрирование.

Задание: выбрать сюжет и нарисовать иллюстрацию.

Задачи: применить на практике средства выявления главного пятна в композиции

Материал: гуашь, графические материалы, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

Тема 9. Графические преобразования. Почка.

Задание: создать выразительную композицию, используя декоративные средства графики.

Задачи: развитие образного мышления, учимся использовать в работе предварительные эскизы.

Материал: графические материалы, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии.

Тема 10. Сочинение фантастических образов. Я в почке.

Задание: выполнить композицию фантастического характера, в основу которой можно положить предыдущую работу.

Задачи: учимся выражать в работе настроения и переживания с помощью цвета и ритма цветовых пятен.

Материал: гуашь, А2.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии.

Календарно- тематический план.

2 КЛАСС

№	Темы	Аудиторные занятия в часах
1	Тема 1. Выразительные средства в станковой композиции. Цвет в композиции. Композиция «Запах осенних листьев».	2
2	Тема 2. Трансформации на основе природных форм. Каштан. Гранат. Ракушка	4
3	Тема 3. Композиционная схема в станковой композиции.	6
4	Тема 4. Движение и покой в станковой композиции	6
5	Тема 5. Драпировка как элемент композиции. Композиция Театр.	8
6	Тема 6. Ритм в станковой композиции. Животное в духе художника Вазарели.	4
7	Тема 7. Упражнения на передачу пространства	8
8	Тема 8. Линия как выразительное средство композиции. Работа с фактурами. Композиция «Архитектурное животное».	10
9	Тема 9. «Страна – Тюльпания».	16

Содержание предмета

2 КЛАСС

Тема 1. Выразительные средства в станковой композиции. Цвет в композиции. Композиция «Запах осенних листьев».

Задание: придумать композицию, используя цветовые гармонии и ассоциативный образный тип видения.

Задачи: создать с помощью цвета образ и настроение в работе, поиски цветовых гармоний.

Материал: гуашь, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии.

Тема 2. Трансформации на основе природных форм. Каштан. Гранат. Ракушка.

Задание: стилизация на основе природной формы.

Задачи: создать выразительную композицию, используя образный тип видения; декоративные возможности живописи и графики; поиски образов.

Материал: графические материалы, гуашь, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии.

Тема 3. Композиционная схема в станковой композиции.

Задание: создать свою композицию на основе заданной композиционной схемы.

Задачи: сохранить в работе расположение композиционного центра, характер членения картинной плоскости, пропорциональные соотношения фигур, заданные предложенной композиционной схемой для создания своей работы.

Материал: гуашь, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии.

Тема 4. Движение и покой в станковой композиции.

Задание: упражнения на передачу движения и покоя.

Задачи: используя в работе предварительные эскизы, создать статичную и динамичную композиции.

Материал: графические материалы, гуашь, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии.

Тема 5. Драпировка как элемент композиции. Композиция Театр.

Задание: создать динамичную или статичную композицию, используя образный тип видения

Задачи: используя работу, сделанную на уроках живописи, дорисовать драпировку до придуманного образа

Материал: гуашь, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии.

Тема 6. Ритм в станковой композиции. Животное в духе художника Вазарели.

Задание: создать необычный образ животного, используя выразительные средства графики.

Задачи: развитие образного мышления, учимся использовать в работе эскизы.

Материал: графические материалы, а3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии.

Тема 7. Упражнения на передачу пространства

Задание: создать графические композиции с ярко выраженным пространством

Задачи: развитие техники работы карандашом.

Материал: карандаш, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии.

Тема 8. Линия как выразительное средство композиции. Работа с фактурами. Композиция «Архитектурное животное».

Задание: создать выразительную графическую композицию, используя образный или смысловой тип видения

Задачи: изучение типов видения

Материал: карандаш, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии.

Тема 9. «Страна – Тюльпания».

Задание: стилизация весенних цветов

Задачи: создание необычных образов на основе образного или смыслового типов видения

Материал: гуашь, А3, А2.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии.

Календарно- тематический план.

3 КЛАСС

№	Темы	Аудиторные занятия в часах
1	Тема 1. Тональность и тональная пластика. Серия графических работ.	4
2	Тема 2. Контраст, нюанс, тождество	4
3	Тема 3. Символика в станковой композиции.	6
4	Тема 4. Автопортрет..	12
5	Тема 5. Способы выявления пространства.	6
6	Тема 6. Тема и сюжет в станковой композиции. Иллюстрирование.	32

Содержание предмета

3 КЛАСС

Тема 1. Тональность и тональная пластика. Серия графических работ.

Задание: Выполнить серию графических работ, объединенных общим графическим языком на тему «Мой город».

Задачи: поиски графического языка; создать композиции с выразительной тональной пластикой.

Материал: по выбору учащихся.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

Тема 2. Контраст, нюанс, тождество.

Задание: создать две композиции на одну тему, например: «Город».

Задачи: используя средства композиции: контраст, нюанс, тождество; цветовое решение одной композиции построить на контрастных цветовых сочетаниях, другой — нюансированных.

Материал: гуашь, акварель, А2.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

Тема 3. Символика в станковой композиции.

Задание: выполнить композицию символического характера, например: «Формула весны».

Задачи: Знакомство с творчеством Чюрлениса, Филонова.

Материал: гуашь, акварель, А2.

Наглядный материал: альбомы с работами Чюрлениса, Филонова, работы учащихся, репродукции, фотографии.

Тема 4. Автопортрет..

Задание: живописная композиция декоративного или реалистического характера

Задачи: выявить характер портретируемого с помощью композиционных средств, цветовой гаммы, техники и изобразительных приемов.

Материал: гуашь, акварель, А2.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

Тема 5. Способы выявления пространства.

Задание: создать композицию на тему, например: «В ДХШ».

Задачи: создать пространственную композицию, в основе которой лежит ритм, используя выразительные средства композиции, живописи и графики на свой выбор.

Материал: гуашь, акварель, А2

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

Тема 6. Тема и сюжет в станковой композиции. Иллюстрирование.

Задание: выбрать сюжет и используя выразительные средства композиции: ритм, цвет, тон, колорит, контраст для выражения своего эмоционального отношения к теме, создать художественный образ.

Задачи: включив в пространство человеческую фигуру, необходимо передать настроение данного литературного отрывка, состояние героя, освещение

Материал: гуашь, акварель, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

Календарно- тематический план.

4 КЛАСС

№	Темы	Аудиторные занятия в часах
1	Тема 1. Городской пейзаж – композиция-картина.	32
2	Тема 2. Творческий проект.	32

4 КЛАСС

Тема 1. Городской пейзаж – композиция-картина.

Задание: Создание пейзажа

Задачи: Выбор сюжета, формата и организация сюжета на плоскости, сбор материала, цветовые и тональные средства выражения, используемые для передачи настроения в пейзаже; смысловое решение эскизов

— работа над самой композицией в материале

Материал: на выбор учащегося.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

Тема 2. Творческий проект.

Задание: Поиски темы – выстраивание концепции серии работ. Сбор и обработка материала, зарисовки, эскизы, этюды. Поиски графических и живописных решений – как отдельных листов серии, так и всей серии в целом.

Задачи: Дипломная работа как форма итоговой аттестации учащихся. Создание серии, связанной единством замысла. Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, наклонности и умения данного конкретного ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

Материал: Размер работ, техника исполнения – на выбор учащегося.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

Список литературы:

Аксенов Ю., Ледова М. Цвет и линия. М., 1986.

Волков Н.Н. Цвет в живописи М., 1985.

Голубева О.Л. Основы композиции М., 2001.

Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., 1986.

Иттен И. Искусство формы. М., 2001.

Иттен И. Искусство цвета. М., 2001.

Кандинский В.В. О духовном в искусстве. М., 1992.

Канланова С.Г. От замысла и натуры к законченному произведению. М., 1981.

Козлов В. Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М., 1981.

Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М, 2006.

Проблемы композиции. Сборник научных статей. М., 2000.

Сокольников Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996.

Шевелев И.М., Марутаев М.А., Шмелев И.П. Золотое сечение. М., 1990.

Шорохов В.В. Основы композиции. М., 1979.