

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Дзержинская детская школа искусств»

ПРИНЯТА
Педагогическим Советом
Протокол № 4
от 28.08. 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО
«Дзержинская детская
школа искусств»
О.А.Шаховская
Приказ № 09-02
от 31.08.2020 г.

Дополнительная общеразвивающая
общеобразовательная программа
художественно-эстетической направленности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по учебному предмету

КОМПОЗИЦИЯ

(Нормативный срок реализации 4 года)

Составитель:
Журавлев Г.Л.
преподаватель
художественного отделения

с. Дзержинское
2020 г.

Пояснительная записка

Предмет «Композиция» должен стать центром учебного процесса, объединяющим другие дисциплины учебного плана в образовательную программу, направленную на формирование и развитие творческой личности.

От эмоционального восприятия учащихся младшего школьного возраста как основного вида познания окружающего мира – через анализ, изучение различных материалов и способов работы, знакомство с культурным наследием – к интеллектуально-эмоциональному и аналитически-эмоциональному творческому подходу в воплощении своих замыслов.

Данная рабочая программа составлена на основе переработки следующих типовых программ по предмету: «Программа по станковой композиции для детских художественных школ» авторы Тирон В. М., Тирон Л. П., г. Красноярск, 1994 г.; «Рисунок, живопись, скульптура, композиция. Программы для детских художественных школ и детских школ искусств (художественных отделений), г. Красноярск, 1994 г.; «Станковая композиция». Программа для детских художественных школ» составитель Фуфачёва Г. Х., г. Красноярск, 2001 г.; Программы-конспекта по учебной дисциплине «Композиция» составитель Е.А. Афанасьева, г. Москвы (2003 г.).

В программу включены методические рекомендации для базового четырехлетнего курса обучения детей, поступающих на художественное отделение школы искусств в возрасте 10-11 лет.

На начальном этапе обучения учащиеся должны научиться передавать смысловые связи между персонажами, раскрывать сюжет композиции, сознательно заполнять пространство листа. Кроме живописных композиций с первого класса используются материалы: сангина, уголь, черная тушь. В последующих классах ученики широко используют цвет и тон для раскрытия идеи и образа.

Работа над композицией начинается с эскиза, где ведется поиск наиболее выразительного композиционного решения, разрабатывается освещение, выделяется композиционный центр, передача движения. В старших классах применяются знания воздушно-линейной перспективы, решается объем, используются зарисовки летней практики.

К выпускному классу учащиеся должны накопить определенную сумму умений и навыков для решения необходимых композиционных задач. У них должны быть заложены основы планомерной, серьезной, длительной работы, приобретено умение ставить неординарную задачу и решать ее на соответствующем профессиональном уровне.

Уровень умений и навыков должна показать дипломная работа, где будут отражены все полученные знания и умения через занятия рисунком, живописью, скульптурой и систему упражнений в графике. Большую роль играет знакомство детей с теорией и практикой отечественной и всемирной культуры, изучение истории искусств.

Дипломные работы помечаются штампом школы, с указанием даты и фамилией учащегося и преподавателя.

Требования к уровню подготовки выпускников

По окончании четырёхлетнего курса обучения ученики должны овладеть достаточно высоким уровнем знаний и умений, навыков, необходимых в индивидуальной творческой деятельности. Уметь самостоятельно решать поставленные задачи и художественно их реализовать. Владеть законами цветоведения, световоздушной и линейной перспективы, уметь воплощать представления и фантазии в работе над композицией. Уметь свободно анализировать произведения мастеров в этой области.

Структура курса

№ п/п	Предмет	Количество часов по годам обучения				
		I год	II год	III год	IV год	Итого
1	Композиция станковая	68	68	68	68	272
2	Композиция прикладная	34	34	34	34	136

1 класс

Примерные темы

Станковая композиция	Декоративная композиция
1. «Горы, скалы». Смешение красок.	1. Декоративная рыба.
2. «Форма». Крокодил.	2. Декоративная бабочка
3. «Необычный слон»	3. Сказочная птица.
4. «Жираф в саванне»	4. Коврик с птицами или бабочками.
5. «Мое любимое животное» (заключительное по теме «форма»)	5. Роспись доски для резки овощей.
6. «Злой колдун», «Баба-Яга».	6. Роспись матрешки
7. «Добрая фея», «Царь Салтан».	7. Узор из листьев в полосе
8. Иллюстрация сказки. «Емеля», «Гуси-лебеди».	8. Сказочный цветок.
9. Верблюды в пустыне.	9. Узор с цветком в квадрате (розетка)
10. «Олени на Севере»	10. Эскиз украшения майки, футболки.
11. Тема «Синий вечер».	11. Эскиз ткани (полоса, клетка)
12. «Грустный клоун».	12. Роспись блюда.
13. «Веселое представление».	13. Эскиз на свободную тему
14. «Фантастическое животное в среде обитания»	
15. «Весна пришла» (на основе наблюдений)	
Формат – 1/4 листа ватмана	Формат – 1/4 листа ватмана

Содержание и задачи курса

Развитие наблюдательности и образного мышления. Фундаментальная направленность – освоение картинной плоскости, развитие ощущения формата. Учащиеся учатся переносить композицию с форе́скиза в итоговый формат. Знакомятся с основными принципами построения жанровой композиции, видами изобразительного искусства, жанрами, техникой и выразительными средствами, манерой письма, стилями.

Основные задачи курса:

1. Решение листа как единого целого. Положение изображения картинной плоскости. Замкнутая и фрагментарная композиция.
2. Выделение главного и второстепенного в решении композиции. Соотношение частей. Визуальная уравновешенность композиции на листе.
3. Принцип орнамента в решении композиции.
4. Детали как характеристика действия, места, профессии, персонажа.
5. Колорит. Эмоциональная характеристика цвета и её роль в образном строе композиции – создание состояния, настроения, образа.

Параллельно со станковой композицией решаются аналогичные задачи в композиции декоративной. На изобразительном материале необходимо объяснить разницу подходов к решению картинной плоскости в станковом и декоративном искусстве, а также общие элементы для одного и другого вида творчества, например:

1. Линия, её роль в композиции. Ритм.
2. Пятно, его конфигурация. Силуэт. Условность-стилизация. Символ-образ.
3. Основные и дополнительные цвета. Свойства цвета.
4. Декоративность-плоскостность.

2 класс

Примерные темы

Станковая композиция	Декоративная композиция
1. Бытовая сцена из народной жизни.	1. Декоративный петух
2. Осенние мотивы. «Бурный день», «Бабье лето».	2. «На морском дне», «Рыбки в аквариуме»
3. Цвет и настроение (состояние). «Царевна Несмеяна», «Весёлый шут (клоун)»	3. Понятие костюма. Костюм сказочного персонажа.
4. «Весёлая зима»	4. Орнамент «Цветущий куст»
5. Фантастические образы: «Сумеречный, темный пещерный мир», «Мир весёлых существ».	5. Орнамент зооморфный в квадрате.
6. Свободная тема.	6. Сказочный терем (дворец).
7. Итоговое задание.	7. Декоративное панно на темы русских народных сказок.
Формат – до 1/3 листа ватмана	Формат – 1/4 листа ватмана

Содержание и задачи курса

Работа с учащимися основывается на углублении и закреплении навыков, полученных в первом классе. Основное внимание уделяется грамотному изображению фигуры человека и животных, объемному изображению предметов через знания, полученные на уроках рисунка и живописи.

Умение использовать материал с летней учебной практики (этюды, зарисовки, наброски). Учитывая возрастные особенности детей, выполняется несколько кратковременных работ, по 3-4 часа каждая.

Основные задачи курса:

1. Ритм как средство композиционного строя: горизонтальный, вертикальный, диагональный, раковинообразный (спираль) Динамическая и статическая композиция.
2. Тональность и цвето-тональная пластика композиции. Принцип «Рельефа».
Сочетание черного и белого листа.
3. Цветовой контраст и цветовая гармония.
4. Принцип контраста: линий, форм, величин, тона, цвета. Раскрытие смысла событий и идей через столкновение противоборствующих сил.
5. Работа с натуральным материалом: наброски – обобщения.
6. Работа с книгой: замысел – поиск – отбор материала – изучение – обобщение – решение.
7. Передача состояния через цвет, тон.
8. Портрет. Образ. Общий характер. Фрагментирование. Кадр (внимание к отдельным элементам, деталям композиции).
9. Пространство через цвет:

- а) ослабление цветовой насыщенности – от объёма к плоскости, от контрастов к схожим цветовым отношениям, к сближенным цветам, от теплого к холодному.
- б) через цветовые пятна, комбинации и ритмические взаимодействия холодных и теплых тонов.

3 класс

Примерные темы

Станковая композиция	Декоративная композиция
1. Историческое прошлое. Сцена из народной жизни.	1. Декоративное панно со сказочной птицей (Сирин, Алконост). Эскиз.
2. контрастная иллюстрация к сказке.	2. Декоративное панно на темы сказок: «Русалка», «Кот Баюн», «Лесовик».
3. Трагедия, горе (стихийное бедствие, война).	3. Цветочный орнамент с частичной ассиметрией в кадре.
4. Радостное событие (гости, праздник).	4. Театральный костюм для спектакля, оперы.
5. Состояние в композиции: «Тихое утро», «Ветреный день».	5. Ковер классический. Эскиз.
6. Групповая композиция. Сюжет из жизни («На рынке», «В парке»).	
7. «Окно» - как разграничитель двух миров.	
Формат – до 1/3 листа ватмана	Формат – до 1/2 листа ватмана

Содержание и задачи курса

Объединение навыков первого и второго класса на основе летней практики. Большое значение придается работе над форэскизами. Углублённая работа над принципом последовательности в композиции жанра. От зарисовок, этюдов с натуры до форэскизов в фоне, в цвете и окончательным вариантом в классе. Умение самостоятельно выбирать стиль, манеру, технику, материал.

Эскиз как основная форма проявления композиционного замысла. Исходя из этих задач, следует ограничить формат небольшим размером, при множественности (большем разнообразии) вариантов композиционных решений.

Полезна работа так называемыми «мини-сериями» - диптих, триптих, где замысел, тема рассматривается в развитии, в движении, подчиняясь единству средств выразительности, а часто и единству формата. Это позволяет рассмотреть идею с различных сторон и позиций, найти наиболее адекватные художественные средства для её реализации.

Более обостренно должны проявиться задачи ритма и колорита – не только в отдельных линиях композиционной разработки, но и в серии в целом.

Решение композиции как:

1. Совмещение одновременных событий.
2. Множественность точек зрения.
3. Совмещение крупного и дальнего планов (наплывы).
4. Сочетание разнонаправленных движений.
5. Совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).
6. Линия горизонта – низкая, высокая, равновесная.

Основные задачи:

1. Работа с натуральным материалом. Создание серии. Общность темы, формы, техники. Развитие темы – в движении: ритмическом, колористическом и пространственном.

Различные точки зрения – ракурс, соотношение формы и пространства. Введение пейзажа. Интерьер. Смысловое единство действия и окружения. Цветовые и тональные средства выражения, используемые для передачи настроения.

Принцип «кулис».

2. Портрет. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

3. Отбор исторического материала для композиции. Роль деталей в утверждении достоверности изображения.

Композиционный центр в «замкнутой» композиции.

4. Работа над серией рисунков, связанных единством замысла. Ритм серии: напряжение – разрядка. Принцип «кадра». Внимание к отдельным элементам композиции.

5. В иллюстративном материале решение задач: начало – кульминация – концовка.

4 класс

Примерные темы

Станковая композиция	Декоративная композиция
1. Летний день. Праздник. Отдых на природе.	1. Панно с птицей и цветочной ветвью
2. Контрасты: в природе и эмоциональные.	2. Ассиметричный орнамент в круге или ассиметричная композиция ветки с цветами
3. Беспредметная композиция. Знакомство с творчеством Кандинского. Организация пространства при помощи цветowych пятен.	3. Декоративное панно на темы: «Зима», «У колодца» и т. п.
4. Дипломная работа. Свободный выбор темы.	4. Итоговое задание: свободная тема или обложка книги сказок.
Формат – до 1/2 листа ватмана	Формат – до 1/4 листа ватмана

Содержание и задачи курса

Более глубокое представление о задачах композиции жанра и её направлениях, расширение опыта и знаний о художественных возможностях различных графических и живописных материалов.

Дипломная работа как форма итоговой аттестации учащихся. Создание серии, связанной единством замысла.

Итоговая композиция должна максимально выявить способности, наклонности и умение данного конкретного ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовать свои замыслы.

Этапы работы:

1. Поиски темы – выстраивание концепции серии работ. Сбор и обработка материала.

Графические и живописные решения.

2. Композиционный автопортрет, завершающий дипломную работу.

3. Выставка дипломных работ. Обсуждение (оценка приобретенных знаний и навыков; умение работать с подготовленным материалом – эскизами, этюдами, набросками, литературой).

Особенности преподавания композиции в четвертом классе

Тему дипломной работы ученик выбирает сам, учитывая свои наклонности и возможности.

Учащийся должен реализовать выбранную идею в серии листов (не менее шести), связанных единством замысла и воплощения.

Дипломная работа может быть выполнена в любой технике, в живописи, графике (дипломная работа прикладного характера выполняется в материале). Возможно сочетание различные техники в соответствующем пропорциональном отношении (зависит от выбранной задачи). Приемлемы любые комбинации, наиболее полно раскрывающие данную художественную личность.

Работа рассчитана на год.

Первое полугодие — поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор материала; зарисовки, эскизы, этюды.

Поиски графических и живописных решений — как отдельных листов серии, так и всей серии в целом.

Второе полугодие — сдача дипломных листов (к концу марта) и завершение всей работы (в апреле) обязательным композиционным автопортретом.

В мае — выставка и обсуждение дипломных работ. Рекомендации по созданию итоговой композиции.

Преподаватель должен помочь детям выбрать темы образов, найти именно «свое» и, в то же время, выбрать решение по силам. При всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

Большое значение имеет первая беседа о дипломе. Нужно показать, что, при всем многообразии, есть определенные направления-ориентиры.

1. Это непосредственно мир, который тебя окружает: город, село, поселок, в котором ты живешь.

2. Люди вокруг тебя.

Портреты-образы; люди, связанные с определенной профессией, образом жизни, взаимоотношениями: человек — среда — время. Портрет современников, характерный, исторический.

3. Все, что человека сопровождает: труд, отдых, развлечения и увлечения — интерьер, натюрморт, пейзаж.

4. Прошлое (история) и будущее (фантастика).

Бывает целесообразно провести ряд игр — графических и колористических, хорошо проявляющих тот уровень подготовки, который данный ученик имеет к моменту работы над дипломом. В этом случае преподаватель может подсказать, в каком направлении — в живописи или графике — следует делать работу. Таким образом, снимается лишняя стрессовая ситуация, связанная с решением не характерных для данной творческой личности задач.

Игры — это быстрые зарисовки-раскадровки тем, образов, понятий и состояний, называемых в процессе урока преподавателем. В графике на раскадровку, как правило, требуется 7-10 минут (в зависимости от подготовленности класса). В живописи — достаточно 3-5 минут. Если в графике важно в столь короткие сроки уловить общее решение композиции и ритм, то в живописной раскадровке важна фиксация именно состояния, настроения, цветопонятия.

Темы могут быть самые разнообразные — от конкретных до, казалось бы, абсурдных. Важна реакция обучающегося. Время не дает расслабиться, держит в напряжении. За один урок можно попробовать разработать от 15 до 20 тем.

После таких игр учащимся бывает легче сориентироваться в том, что им ближе, что и как они бы хотели делать в качестве дипломной работы.

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым учащимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному

материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров.

Общими могут быть посещения выставок и музеев, экскурсии, связанные с дипломным проектированием, а также наброски с человеческой фигуры или групп людей в движении и статике, проработанные и обобщенные, сделанные различными материалами.

Постепенно, путем проб, ошибок, взаимных увязок выстраивается вся серия работ: сначала графический ряд, затем, если диплом задуман в цвете, — его колористическое решение.

Яснее становится выбор материала и техники для наиболее выразительного решения данной идеи, дается активный творческий заряд на будущее.

Критерии оценок

Предполагает грамотный выбор формата, определение величины предмета (предметов), пропорциональные отношения величин, знание элементарных законов композиции (равновесие, плановость, загоразивание, статика, динамика и др.).

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

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

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

Оценка «2» (неудовлетворительно): ученик допускает грубые ошибки в работах; мало количество работ, вследствие пропуском занятий и отсутствием домашней подготовки.

График промежуточной, итоговой аттестации

Год обучения	Распределение по полугодиям	
	1 полугодие	2 полугодие
Первый	Просмотр	Просмотр
Второй	Просмотр	Просмотр
Третий	Просмотр	Просмотр
Четвертый	Просмотр	Экзамен

Список литературы

1. Бирч Л. Как рисовать масляными красками: Пошаговое руководство для начинающих / Л. Бирч; пер. с англ. А. М. Дубах. – М., 2003.
2. Визер В. В. Живописная грамота. Основы пейзажа. – СПб., 2006
3. Крошо Э. Как рисовать. Акварель: Пошаговое руководство для начинающих / Э. Крошоу; Пер. с англ. А. М. Дубах. – М., 2003
4. Макарова М. Н. Перспектива: Учеб пособие для студентов пед. ин-тов по худож.-граф. Спец. – М., 1989
5. Никодими Г. Б. Школы рисунка / пер. Г. Семеновй. – М., 2004
6. Рисунок. Живопись, Композиция: Хрестоматия: учеб пособие для студентов худож.-граф. фак. пединститутов / Сост. Н. Н. Ростовцев и др. – М., 1989
7. Сервер Ф. А. Акварель для начинающих / Ф. А. Сервер; Пер. с нем. О. Асписовой. – М., 2004
8. Универсальная энциклопедия для юношества. Искусство / Сост. Н. Е. Ильенко – М, 2002