Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования

«Детская школа искусств»

Утверждаю:

Директор МАУ ДО «ДШИ» Епифанова О.П. 14.06.2022г**.**

Приняты педагогическим советом протокол от 01.06.2022г.№6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Рабочая программа

по учебному предмету

КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

Пояснительная записка

Учебная рабочая программа «Рисунок» составлена на основе примерных программ для детских художественных школ и изобразительных отделений ДШИ. М 2004г. Рекомендованы Министерством культуры Российской Федерации. Научно-методического центра по художественному образованию.

Воспитание творческой личности с позитивным мышлением является важнейшей государственной задачей. Изобразительное искусство – уникальная сфера деятельности, позволяющая объединить точные и гуманитарные науки, развивать все богатство форм мышления, решать широчайший круг духовно-нравственного воспитания.

Курс «Станковая композиция» во многих художественных школах имеет первостепенное значение в развитии творческих способностей учащихся, художественного виденья, творческого переосмысления и отображения действительности.

Композиция является одним из предметов, органично сочетаются теоретические знания, умения, навыки и механизм творческого развития. Поэтому особое значение в преподавании курса композиции уделяется межпредметным связям, так как при создании композиции необходимо оперировать линией, пятном, штрихом, цветом и средствами живописи и рисунка.

Уроки предлагаемой программы, основаны на изучении общих закономерностей формальной и сюжетной композиции, позволяют детям освоить не только способы создания образов с определенными психологическими характеристиками, но и осознавать себя и решить определенные психологические аспекты своего взаимодействия с собой и окружающим миром.

Умение формального выражения всего спектра эмоций от положительных до отрицательных с социальной точки зрения, в своих работах позволяет учащимся выпускать отрицательные эмоции социально приемлемым способом – через свои работы. Ребенок начинает понимать, что он сам является режиссером своей жизни и дизайнером окружающей среды.

Поэтому так важно уже в детстве учить образному мышлению и средствам его передачи. Потом эмоциональный мир может оказаться недостаточно, развит, и человек будет чувствовать себя ущербным среди людей или нести в себе асоциальные проявления. Доброта формируется, прежде всего, чувствами, а потом лишь подкрепляется. Недаром академик Д.С. Лихачев писал: « Награжденный даром понимать искусство, человек становится нравственно лучше, а следовательно, и счастливее. Да, счастливее! Ибо, награжденный через искусство даром доброго понимания мира, окружающих его людей, прошлого и далекого, человек легче дружит с другими людьми, с другими культурами, с другими национальностями, ему легче жить».

Главная задача программы состоит в формировании учащихся композиционного мышления посредством изучения законов, правил и приемов композиции в последовательном их усложнении.

Каждый учебный год включает в себя 35 учебных недель

Курс рассчитан на 4 года обучения (с 4 по 7 класс):

В каждом классе - 2 часа в неделю, 70 часов в год

Композиция – это искусство сочинения, составление различных частей в единое целое сообразно смыслу, и содержанию или какой, либо идее. Главная задача курса – научить этому искусству: научить сочинять и научить составлять плоскость листа элементами изображения согласно замыслу.

Особое внимание уделяется раскрытию тематики композиции, поэтому первый этап урока - беседа направлена на расширение кругозора, развитие мысли, рождение чувств, возникновение воображения, на стремление создать свое оригинальное произведение, что невозможно без создания на уроке ситуации заинтересованности, увлеченности. Поэтому формы этого этапа возможны различные – экскурсия, лекция, проведение предмета совместно с другими дисциплинами художественной школы.

В композиционных заданиях необходимо ставить целью грамотное решение композиционных законов, решение художественного образа, поиск индивидуальности каждого учащегося, что неизменно приведет к выразительным композициям.

Форма контроля: текущий контроль просмотр этапов работы каждого задания, проводимый на уроке, промежуточная аттестация осуществляется во время просмотров работ учащихся, которые проходят по окончанию полугодий — 2 просмотра в год, на которых отслеживается объем выполненной работы, соответствие работ целям и задачам курса станковой (сюжетной) композиции, уровень учащимися композиционных заданий. Просмотры позволяют выявить качество полученных знаний, степень усвоения учебного материала, овладение курсом композиции, а также анализируется методика проведения заданий, отбираются работы в методический и выставочный фонд школы.

На просмотрах критерием оценки должен служить рост ученика в работе, с учетом его индивидуальных способностей.

Итоговая аттестация - выполнение экзаменационного натюрморта.

Таким образом, данная программа должна послужить базой, крепкой основой для дальнейшего творческого развития учащихся, дать возможность успешно перейти к следующему этапу художественного обучения.

Учебно – тематический план для 4 класса.

№	Наименование темы	Общее кол-во часов	Теорет. занятия	Практ. занятия
1	Композиция портрет натюрморт. «самой лучшей маме».	14	2	12
2	Композиция ассоциация «Музыка 20 века».	10	2	8
3	Многофигурная .Композиция «таинства рождества».	10	2	8
4	Живописная композиция автопортрет в интерьере	14	2	12
5	Композиция «цирк» или «бегущие куклы».	10	2	8
6	Портретная композиция « Девочка в цветах».	12	2	10
	Итого	70		

Учебно – тематический план для 5 класса.

№	Наименование темы	Общее кол-во часов	Теорет. занятия	Практ. занятия
1	Композиция портрет.«Самой любимой маме».	24	2	22
2	Тематическая . Композиция «С чего начинается родина».	24	2	22
3	Композиция пейзаж «Мой город».	22	2	20
	Итого	70		

Учебно – тематический план для 6 класса.

№	Наименование темы	Общее кол-во часов	Теорет. занятия	Практ. занятия
1	Многофигурная композиция.	24	2	22
2	Тематический натюрморт.	24	2	22
3	Композиция «Образы уральской старины»	22	2	20
	Итого	70		

Учебно – тематический план для 7 класса.

№	Наименование темы	Общее кол-во часов	Теорет. занятия	Практ. занятия
1	*Композиция «Родники».*	24	2	22
2	Композиция «Музыка 20 века».	24	2	22
3	Композиция «из истории отечества». Экзаменационная работа	22	2	20
	Итого	70		

4 класс

Композиция портрет натюрморт. «Самой лучшей маме».

Цель: Создание выразительной композиции, используя контраст величин.

Задачи: Закрепить значения о контрасте, дать определение « масштаб величин».

Выполнить композицию, применив в качестве выразительного средства контраст величин, применив масштаб величин (отношение величины изображения к плоскости листа и отношение составляющих композиции друг к другу).

Выделить композиционный центр, используя принцип тонового контраста и принцип изоляции (определение от всех остальных изображений «воздухом»).

Закрепить понятия «формат» и «размер» изображения.

Используя контраст масс, добиться цветового и тонового равновесия (большое – светлое, маленькое - холодное).

Применить гармонию контрастно-родственных цветов.

Композиция ассоциация «Музыка 20 века».

Цель: Создание выразительной композиции, используя цветовой контраст.

Задачи: Выполнить, композицию применив в качестве выразительного средства цветовой контраст.

Выделить композиционный центр, используя принцип тонового контраста и принцип изоляции(отделение то всех остальных изображений «воздухом»).

Используя контраст масс, добиться цветового и тонового равновесия (большое – светлое, маленькое – темное, теплое – холодное).

Применить гармонию контрастно-родственных цветов.

Многофигурная. Композиция «Таинства рождества».

Цель: Знакомства с ритмической организацией элементов композиции по кругу.

Задачи: Закрепить понятие ритма, как способа организации композиции.

Закомпоновать фигуры людей (3-4 человека)в круг, основываясь на понятиях «основной центр», «целостность», «равновесие в композиции», дать эмоциональное определение главного, исходя из характера композиционного построения (в кругу»).

Подчинить детали композиционному центру, а цветовое решение – эмоциональному.

Живописная композиция автопортрет в интерьере

Цель: Эмоциональное определение композиционного центра через отношение пространства и изображения.

Задачи: Определить значение поля и изображения в композиции.

Дать эмоциональную характеристику композиционного центра в зависимости от окружающего его пространства(тесно – свободно, весело – одиноко).

Определить порядок работы над композицией, использовать зарисовки и этюды с натуры человека и интерьера.

Выполнить автопортрет в интерьере, передать настроение в композиции, используя определенный колорит, характер изображения, контраст – нюанс, масштабность.

Композиция «Цирк» или «Бегущие куклы».

Цель: Знакомство с ритмической организацией вытянутого по горизонтали формата.

Задачи: Изучить закон «движения в композиции», приемы ритмической организации композиции.

Выполнить композицию с бегущими (пляшущими) фигурами, применив ритм форм, цвета для передачи движения персонажей.

Добиться выразительности силуэтов (через пластику фигуры человека в движении), а также связи между собой элементов композиции, подчиняясь замыслу композиции.

Портретная композиция « Девочка в цветах».

Цель: Использование контраста величин и масштабности для передачи аллегории времени года.

Задачи: закрепить знания о видах контраста, масштабе. Познакомить учащихся с использованием аллегории в искусстве и способах ее передачи.

Использовать контраст величин и понятие масштабности для создания аллегории времени года через портрет.

Построить колорит на тонких отношениях высветленных, разбеленных цветов или темных, мрачных, плотных цветов в зависимости от передаваемого образа. Использовать разбеленную или малонасыщенную гамму контрастно-дополнительных цветов.

5 класс

Композиция портрет. «Самой любимой маме».

Цель: Создание образа любимой мамы, используя выразительные свойства колорита.

Задачи: Познакомить учащихся со способами создания художественного образа; определить значение колорита для создания эмоционального образа.

Выполнить композицию портрета, выбрав мотив образно отражающий настроение, применяя работу с опорой на натуру (наблюдения, зарисовки) и по представлению (использование лирики).

Создать колорит (выразительный цветовой образ)как отражение настроения. Использовать нюансы цвета и гармонию родственных цветовых отношений.

Тематическая. Композиция «С чего начинается родина».

Цель: Создание образа родины при составлении композиции на историческую тему.

Задачи: Дать понятие «многофигурная композиция», способах ее построения и передачи образа.

Создать образ определенного времени через сюжетную композицию: определить характерное, используя историческую достоверность.

Подчинить колорит соответствующему определенному строю создаваемой работы: эпическому или лирическому.

Композиция пейзаж «Мой город».

Цель: Создание образа города, используя выразительные свойства городского пейзажа.

Задачи: Познакомить учащихся с композицией пейзажа, ее выразительными средствами. Дать понятие «Движение в глубину»

Создать композицию (образ города), передав движение в глубину (плановость), используя масштаб, выразительный ракурс, ритм форм, линейную и воздушную перспективу.

Использовать ракурс (высокую- с высоты птичьего полета – или низкую линию горизонта) для выразительности сюжета.

Включить в пейзажную композицию фигуры людей, передать действие людей.

Передать образ (свое отношение к родному городу) через цветовой строй и сюжет.

Работу построить на наблюдении и использовании зарисовок и этюдов с натуры.

6 класс

Многофигурная композиция.

Цель: составление многофигурной композиции, используя в сюжетно-композиционном центре психологический контраст или раскрыть единство.

Задачи: Познакомить учащихся с особенностями работы над составлением многоэлементной композиции, определить значение сюжетно-композиционного центра и способов его определения и выделения.

Составить многофигурную композицию, используя в работе принцип контраста и как его средства – светового контраста.

Точно передать смысловую завязку сюжета, прочтение идеи, приемов выразительного силуэта для передачи состояния. Выбрать мотив с наибольшей выразительностью света – мотив окна, эффекты освещения: костер, огнь, свеча, солнечный и лунный свет. Построить колорит на гамме контрастных, контрастно-дополнительных цветов.

Связать единым замыслом группу людей, обозначить психологический контраст.

Выделить сюжетно-композиционный центр, используя законы композиции.

Тематический натюрморт.

Цель: Применение закона подчинения всех элементов и средств композиции единому замыслу, при составлении композиции тематического натюрморта.

Задачи: Выполнить тематический натюрморт. Используя знания о многоэлементной композиции, подчиняя элементы и средств композиции единому замыслу. Выполнить выразительный натюрморт . использовать мотив, предметный ряд как основу для создания образа в натюрморте.

Отобрать характерные детали, помогающие более полному раскрытию образа эпохи, человека и т.п.

Продумать характер освещения как выразительного средства композиции.

Выполнить композицию на основе натурных зарисовок, этюдов, совмещая работу по представлению и воображению.

Подчинить второстепенное главному, все элементы композиции замыслу.

Подчинить все средства композиции для создания образа и раскрытия замысла: колорит, характер построения композиции и изображения; стиль, техника, материал.

Композиция «Образы уральской старины»

Цель: Применение закона типизации при составлении композиции на историческую тему.

Задачи: Продолжить закрепление знаний о многоэлементной композиции, изучить закон типизации, особенности композиции на историческую тему.

Создать образ определенного времени через сюжетную композицию: определить характерное, типичное, передать ощущение времени, используя историческую достоверность, типизацию образов.

Изучить характерное данному времени по документам, литературе, музейным экспонатам.

Подчинить колорит композиции соответствующему определенному строю создаваемой работы: трагическому, эпическому, лирическому.

Применить знания, умения и навыки при работе над многоэлементной сюжетно-тематической композицией.

7 класс

Композиция «Родники».

Цель: Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в течении всего курса обучения.

Задачи: Повторить знания, полученные учащимися по основам композиции.

Сочинить композицию на заданную тему.

Проявить умение связывать единым замыслом и сюжетом группу людей, выделять сюжетно-композиционный центр, подчинять главному второстепенное, использовать правила и законы композиции.

Определить цветовой колорит, который бы точно отражал основную идею композиции.

Закрепить знания и умения поэтапного ведения композиции.

Композиция «Музыка 20 века».

Цель: Закрепление, знаний законов композиции на основе абстрактной композиции.

Задачи: Дать понятие «абстрактная композиция». Повторить правила, законы и средства композиции.

Определить характер и специфику композиции.

Составить из геометрических фигур (линий, пятен) композицию, применяя правила и законы композиции для создания равновесия, цельности, неделимости в композиции; выбелить композиционный центр.

Составить композицию на определенную тему из линий, форм, цветовых пятен, используя их выразительные свойства (характер, настроение и т.д.). передать эмоциональное состояние, образ.

Ассоциативная муз.

Композиция «Из истории отечества».

Цель: Создания образа на основе портретной характеристики человека.

Задачи: Дать понятие о способах, методах создания художественного произведения используя литературные источники(иллюстративный портрет).

Создать образ конкретного литературного героя, передать временные отношения, использовать символы, аллегории, аксессуары, для создания выразительного портрета для раскрытия характера человека и передачи его настроения, круга интересов, духовного мира.

Поэтапно вести работу над композицией.

В процессе работы перейти от натурной работы через творческую переработку к образному решению.

Грамотно написать голову человека, передать пропорции и характер.

Использовать выразительные средства композиции для более полного раскрытия образа.

Сюжетная композиция

Цель: Создание выразительной композиции на заданную тему. Тема может вариативно изменяется .

Задачи: продолжить знакомства «контрастом композиции», его видами и способами применения.

Передать тональный и цветовой контраст (гармония контрастно-родственных и контрастно- дополнительных цветов), контраст форм, основанных на пластике форм.

Перед исполнением работы выполнить необходимый объем обучающих упражнений (зарисовки, наброски, композиционные схемы)

Экзаменационная работа Творческая работа.

Цель: Развитие композиционного мышления, образного художественного отображения реального мира.

Задачи: Закрепить понятия о способах, методах создания художественного произведения. Закрепить теоретические знания о законах или признаках композиции.

Создать творческую композицию на основе наблюдений, впечатлений, мыслей, переживаний, чувств, раскрывающих внутренний мир и отношение ученика к изображаемому.

Создать выразительный художественный образ, выделить сюжетно-композиционный центр, подчинить элементы и средства композиции замыслу (построение композиции, колорит, техника и материал).

Применить знания, умения и навыки, полученные в процессе обучения.

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающиеся по учебной программе «станковая композиция для 4-7 классов ДШИ»

Выпускник ДШИ должен иметь достаточные знания и умения для выполнения учебной работы, которая соответствует требованиям, предъявляемым к абитуриентам средних специальных художественных заведений.

Учащиеся должны успешно, творчески осознанно решать композиционные задачи.

Уметь анализировать художественные формы произведения, содержание, идейный замысел, а также главную художественную форму – композицию, в том числе все выразительные средства.

Уметь сочинять композиции в разных видах и жанрах (пейзаж, портрет, натюрморт, жанровая много фигурная композиция, формальна (абстрактная) композиция, иллюстрации) на разные темы, применяя различные материалы и техники.

Уметь передавать свое отношение к увиденному в жизни; основываясь на жизненных впечатлениях и знаниях, создавать образы в композиции.

Вести подготовительную работу над композицией: выполнять композицию в соответствии с порядком выполнения работы; грамотно выполнять композиционные наброски, эскизы и этюды с натуры, по памяти, по представлению и воображению в различных материалах и техниках.

Применять композиционные умения и навыки в самостоятельной творческой деятельности, опираясь на знание законов и приемов композиций.

Перечень учебно-методического обеспечения.

Оборудование и материалы:

1). Учебный кабинет, оборудованный столами, мольбертами, стулья, доска, место для размещения наглядных пособий.

2). Аудиотехника.

3). Методический фонд, работ учащихся 4-7курсов и 1-3 курсов по станковой композиции.

4). Учебно-наглядные пособия

-схемы построения композиции;

-композиции, демонстрирующие содержание основных законов, правил и приемов композиции;

- иллюстрации, репродукции, натурный материал о костюмах, архитектуре, предмета быта и т.п.;

- фото и иллюстративный материал о природе, животных и т.п.

5). Оборудование: рисовальные доски, бумага различных форматов и качества.

6). Картон, ДВП, ватман Ф-А1, Ф-А2, Ф-А3, Ф-А4; бумага для акварели и эскизов.

7). Акварель, гуашь

8).Графические материалы: тушь черная, соус, уголь, мел, сепия, сангина, пастель, карандаши цветные и простые.

9). Кисти, перья, поролон, палитры.

Список литературы

1 И. В. Резко. Гармония цвета. –М 2005

2 В. Ф. Андреев. Золотая книга этикета. –М 2004

3 Н. Г. Ли. Рисунок. Основы учебного рисунка. –М 2006

4 Н. М. Сокольникова. Изобразительное искусство: Учебник для учащихся 5-8 классов, в 4 ч. – Обнинск: Титул, 1996

5 Л. А. Шитов живопись. – М 1995

6 М. Г. Манизер. Школа изобразительного искусства. 10 в. – М 1961

7 Т. В. Сафронова. История искусства: Художники, памятники, стили. –М 2006

8 Юный художник. Журнал

9 Искусство. Журнал

10 Художественная галерея. Журнал

11 А. С. Сокольская. Основы композиции. Примерная программа для детских художественных школ и изобразительных отделений ДШИ. М 2004г.