

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Ташлинская детская школа искусств»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Станковая композиция

Срок реализации программы 4 года

Вид программы - общеразвивающая

с. Ташла

2025 г.

Пояснительная записка

Актуальность и новизна программы состоит в ее направленности на создание условий для развития творческих возможностей ребенка, его фантазии, воображения, изобретательности. Воспитание человека любящего и понимающего искусство постепенно осознается важнейшей приоритетной задачей современного общества

К выпускному классу у учащихся должно произойти накопление определенной суммы профессиональных навыков, должны быть заложены основы планомерной, серьезной длительной работы, приобретено умение ставить неординарную задачу и решать ее на соответствующем профессиональном уровне. В какой мере это имеет место к завершению обучения в детской художественной школе, призвана показать завершающая дипломная работа. Ведь композиция как предмет вбирает в себя полученные знания графической и живописной культуры, пластических свойств материалов через занятия рисунком, живописью, скульптурой и систему упражнений в графике и цветоведении. Немаловажную роль играет знакомство с теорией и практикой как отечественной; так и всемирной культуры, изучение истории искусств.

Цель программы: обучение учащихся мыслить художественными образами.

Задачи программы:

- воспитание художественно образованного человека, умеющего понимать искусство и создавать художественные произведения соответственно возрастным особенностям;
- воспитание чувства гармонического восприятия действительности; формирование композиционного мышления;
- обучение навыкам самостоятельной работы;
- обучение необходимым техническим навыкам.

Основной формой проведения занятий является урок смешанного типа (небольшая лекция, совмещенная с практической работой). Занятие носит групповой характер.

КОНТРОЛЬ И УЧЁТ

Контроль за работой учащихся осуществляется в форме поурочных, полугодовых просмотров. Подведение итогов работы проходит в виде выставки учащихся в конце года, а также на конкурсах и выставках детского творчества.

1 класс

Содержание и задачи курса

Развитие наблюдательности и образного мышления. Фундаментальная направленность – освоение картинной плоскости. Развитие ощущения формата

Основные задачи: 1 Решение листа как единого целого.

Положение изображения на картинной плоскости.

Замкнутая и фрагментная композиция.

2. Выделение главного и второстепенного в решении композиции.

Соотношение частей. Визуальная уравновешенность композиции на листе.

3. Принцип орнамента в решении композиции

4. Детали – определители места, действия, профессии.

5. Колорит. Эмоциональная характеристика цвета и ее роль в образном строе композиции - создание состояния, настроения, образа.

Параллельно со станковой композицией желательно решать аналогичные задачи в композиции декоративной.

На изобразительном материале следует 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, ее роль в композиции. Ритм.

2. Конфигурация пятна. Силуэт. Условность-стилизация. Символ-образ.

3. Основные и дополнительные цвета. Свойства цвета. 4. Декоративность - плоскостность.

Примерные темы

1 класс

	Станковая композиция	Кол-во часов
	I полугодие	
1	Летние впечатления (ознакомительная)	2
2	«Времена года» («Осень», «сбор урожая»)	4
3	Портрет одиночный (автопортрет)	4
4	Времена года («Зимние игры», «Праздники»)	6
	II полугодие	
5	Тема с животными («Цирк», «Сельский двор»)	4
6	Сказки и фантазии	4
7	Времена года («Приход весны», «Птицы», «Деревья»)	6
8	Портрет композиционный «Профессии»	4

II класс Содержание и задачи курса

1. Решение композиции листа на основе ритма. Динамическая и статичная композиция.

Ритм как средство композиционного строя: горизонтальный, вертикальный, диагональный, раковиннообразный (спираль).

2. Тональность и цвето-тональная пластика композиции. Принцип «рельефа».

Соотношение черного и белого в листе.

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 - обобщение.

6. Работа с книгой: замысел ~ поиск - отбор материала - изучение обобщение - решение.

7. Пространство через цвет:

. а) ослабление цветовой насыщенности - от объема к плоскости, от контрастов к схожим цветовым отношениям, к сближенным цветам, от теплого к холодному колориту;

б) через цветовые пятна, комбинации и ритмические взаимодействия холодных и теплых цветов.

Примерные темы

2 класс

	Станковая композиция	Кол-во часов
	I полугодие	
1	Многофигурные композиции («Люди в городе», «Базар», «Рынок», «Ферма», «Магазин», «Клуб», «Транспорт» и т.д.)	16
II полугодие		
2	Движение «Спорт»	8
3	Иллюстрации. Возможность сделать «свою» книгу.... Желательно одно из произведений прочесть в классе вслух – с одновременными раскадровками по тексту и последующим их разбором	10

III класс

Содержание и задачи курса

Желательно все внимание сосредоточить на подготовительном этапе создания композиционных работ.

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 выражения, а часто и единству формата. Это позволяет рассмотреть идею с различных сторон и позиций, найти наиболее адекватные художественные средства для ее реализации.

Более обостренно проявляются задачи ритма и колорита - не только в отдельных

листах композиционной разработки, но и серии в целом.

Решение композиции как:

1. Совмещение разновременных событий.
2. Множественность точек зрения.
3. Совмещение крупного и дальнего планов (наплывы).
4. Сочетание разнонаправленного движения.
5. Совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).
6. Линия горизонта - низкая, высокая, равновесная. Основные задачи:

1. Работа с Натурным материалом. Создание серии. Общность темы, формата, 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 задачи: начало - кульминация - концовка.

Примерные темы

3 класс

	Станковая композиция	Кол-во часов
	I полугодие	
1	Триптих. «Старое и новое», «Прошлое – настоящее – будущее» «Дома, окна, крыши» «Окно» - как разграничитель двух миров	8
2	Человек в интерьере (композиционный портрет); «семейный портрет», «Друзья»	8

итоговой композиции.

Педагог 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.

Название завершающей композиции — «Дипломная работа» — традиционно применяется в детских художественных школах (изобразительных отделениях детских школ искусств) для обозначения работы, являющейся формой итоговой аттестации.

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

1. Это непосредственно мир, который тебя окружает: город, село, посёлок, в котором ты живёшь.
2. Люди вокруг тебя.

Портреты-образы, люди, связанные 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 учащегося. 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 рисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров.

	II полугодие	
3	Историческая композиция. Работа с историческим материалом. Музеи. Книга.	8
4	Серия иллюстраций. Книга	10

IV класс

Содержание и задачи курса

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

Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности наклонности и умение данного конкретного ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы

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 подготовительным материалом - эскизами, эподами, набросками, литературой.

Особенности преподавания композиции в четвертых классах.

Тему дипломной работы каждый учащийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности.

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

Диплом может быть выполнен в любой технике, в живописи, графике, а при наличии условий - в материале (особенно это касается дипломных работ прикладного характера). Возможна сочетать различные техники в соответствующем пропорциональном отношении - все зависит от выбранной задачи. Приемлемы любые комбинации, наиболее полно раскрывающие данную художественную личность.

Работа рассчитана на год.

Первое полугодие - поиски темы, выстраивание концепции серии; собирание и обработка 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

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.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Наборы открыток и иллюстраций с изображением зверей, птиц, рыб.
2. Наборы открыток и иллюстраций с изображением цветов, посуды, домашней утвари.
3. Иллюстрированная энциклопедия рыб, 4-е издание. Под ред. П.А.Моисеева – Прага: Артия, 1975 г.
4. Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия. – М., 1989 г.
5. Шорохова Е.В. Композиция – М., 1986 г.
6. Юный художник. Журнал.