

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Краснотурьинская детская художественная школа»

РАССМОТРЕНО:

Метод советом

Протокол № 7 от 20.10.2015 г.

ПРИНЯТО:

Педсоветом

Протокол № 6 от 03.11.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

МБУДО «Краснотурьинская ДХШ»

Директор МБУДО «Краснотурьинская ДХШ»

Л.Л.Клюковская

Приказ № 85-0 от 23.12.2015 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

ПРОГРАММА
по учебному предмету
«КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»
Для обучающихся 1-4 классов (11-16 лет)
Срок реализации - 4 года

Разработчик:
Л.Л.Клюковская
преподаватель высшей категории

г. Краснотурьинск
2015

Структура дополнительной общеразвивающей программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Общая характеристика программы учебного предмета*
- *Направленность программы*
- *Актуальность программы*
- *Цель и задачи программы*
- *Отличительные особенности программы*
- *Адресат программы*
- *Объём программы*
- *Срок реализации учебного предмета*
- *Форма обучения, режим занятий и виды учебных занятий*
- *Ожидаемые результаты и способы их проверки*
- *Формы проведения итогов реализации программы*
- *Критерии оценок*

II. Содержание программы учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Содержание учебно-тематического плана*

III. Методическое обеспечение программы и список литературы

- *Методическое обеспечение программы*
- *Список методической литературы*
- *Список учебной литературы*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Общая характеристика программы учебного предмета

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств.

Программа составлена с корректировкой, имеющейся в Краснотурьинской ДХШ рабочей программы «Станковая композиция» 2009 г., в связи с необходимостью упрощения и объединения живописных и графических задач станковой композиции в единую общеразвивающую программу для детей среднего и старшего школьного возраста, не имеющих профессиональных умений и навыков. Начальные знания по станковой композиции и владение художественными материалами и техниками дает свободу самовыражения и помогает найти свой собственный язык изобразительного искусства.

Программа учебного предмета «Композиция» тесно связана с учебными предметами «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом. При этом основная задача учащегося в учебных творческих работах по композиции: уметь сочинять, передавать свои мысли и впечатления через сюжет, компоновать задуманное на листе.

Курс обучения включает теоретические беседы о законах композиции, об истории создания художественных произведений выдающимися художниками разных эпох, сбор изобразительного материала на заданную тему, подготовка эскизов и творческое задание.

Теоретическая часть урока сопровождается просмотром книг, репродукций, лучших работ учащихся, посещением выставочных залов и музеев.

1.2. Направленность программы

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на знакомство учащихся с первичными знаниями о жанрах станковой композиции, о правилах изображения с натуры и по памяти предметов (объектов) окружающего мира, а также на освоение приёмов, методов, средств выражения в современном искусстве и овладение учащимися основ творческого, в том числе и композиционного мышления.

Направленность программы по лицензии: художественно-эстетическая

Программа направлена на художественное образование и воспитание подрастающего поколения, тем самым, обеспечивая формирование культурно образованной части общества и заинтересованной аудитории зрителей.

Направленность программы по содержанию деятельности:

- образовательная;
- развивающая личность и художественные способности;
- формирующая общую культуру и образное мышление;
- эмоциональное выражение и воплощение композиционных замыслов.

1.3. Актуальность программы

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом и потребностями детей и родителей (законных представителей), современными требованиями законодательства об образовании в РФ и социальным заказом муниципального образования на программы художественно-эстетического развития.

Общеразвивающая программа «Композиция станковая» способствует эстетическому воспитанию учащихся, формированию художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное и самореализации индивидуальных качеств личности. Программа обеспечивает

развитие творческих способностей детей и подростков, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности и построена на постепенном усложнении задач и закреплении полученных знаний в ходе выполнения последующих заданий.

1.4. Цель и задачи программы

Целью программы «Композиция станковая» является общеэстетическое воспитание, приобретение знаний, практических умений воплощать свои творческие замыслы в композиции, развитие творческой индивидуальности учащегося, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Программа решает теоретические и практические задачи от знакомства с теорией до практического решения композиции различными выразительными средствами.

Задачи учебного предмета:

- обучающие:
 - знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
 - последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
 - накопление учащимися знаний и практических навыков композиционного решения;
 - изучение выразительных возможностей тона и цвета;
 - обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
 - приобретение навыков последовательной работы (от общего к частному);
 - формирование умений и навыков работы с различными художественными материалами и техниками;
 - осуществление ранней профессиональной ориентации наиболее одарённых учащихся.
- развивающие:
 - развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
 - раскрытие и выявление художественных способностей учащихся, развитие художественно-образного мышления;
 - развитие наблюдательности, творческого воображения, пространственного мышления;
 - приобщение к мировому и национальному культурному наследию;
 - активизация познавательного интереса для увеличения диапазона творческого выбора и формирования представления о безграничности сферы художественного общения и развития;
 - развитие самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности, дисциплинированности, трудолюбия;
 - формирование общей культуры учащихся.
- воспитательные:
 - воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
 - практическая подготовка учащихся к жизни в современном обществе, создание условий для успешной социальной адаптации детей;
 - воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное.

1.5. Отличительные особенности программы

Отличительные особенности данной программы:

- обучение доступно и разнообразно по применению художественного материала, что помогает грамотно использовать средства изобразительного искусства, сокращать путь поиска решения для выразительности композиции;
- развитие общей культуры, а также познавательной, творческой активности личности через изучение и анализ произведений великих художников;
- обязательным является домашнее задание для сбора тематического материала, подготовки эскизов, переработки заданий в формате;
- программа разработана с учётом опыта последних десятилетий по реализации программ художественно-эстетической направленности в области изобразительного искусства.

1.6. Адресат программы

Программа с 1 по 4 класс рассчитана на возраст 11-16 лет и учитывает способности детей среднего и старшего возраста, не имеющих предварительной подготовки, профессиональных умений и навыков в области изобразительного искусства.

Приём детей на дополнительные общеразвивающие программы не требует их индивидуального отбора и осуществляется школой самостоятельно с учётом имеющихся в школе кадровых и материальных ресурсов.

На обучение по данной программе принимаются все желающие на основе просмотра творческих работ и собеседования. Учитывается наличие творческих способностей, уровень заинтересованности и мотивации к изобразительной деятельности.

Предполагаемый состав группы для набора в 1 класс:

- по возрасту: от 11 до 13 лет
- по количеству: от 4 до 12 человек.

Правом поступления в школу пользуются дети всех граждан Российской Федерации.

Порядок приёма регламентируется локальным нормативным актом школы «Положение о правилах приёма детей в целях обучения по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств».

1.7. Объём программы

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 4-летнем сроке обучения составляет 408 аудиторных часов по 102 учебных часа в год. В связи с большой загруженностью учащихся в общеобразовательной школе самостоятельная работа программой не предусмотрена, за исключением сбора подготовительного материала по изучаемой теме.

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени												Всего часов			
	Годы обучения			1-й год			2-й год			3-й год				4-й год		
	Триместры			1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
Аудиторные занятия	36	33	33	36	33	33	36	33	33	36	33	33	36	33	33	408

1.8. Форма обучения, режим занятий и виды учебных занятий

Занятия проводятся в очной форме в виде групповых занятий (от 11 человек) и мелкогрупповых (от 4 до 10 чел.). Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Продолжительность учебных занятий с первого по четвёртые годы обучения составляет 34 учебные недели в год. Занятия проводятся еженедельно по 3 академических часа в неделю.

Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.

1.9. Ожидаемые результаты и способы их проверки

Данная программа должна послужить базой для достижения необходимого уровня функциональной грамотности, крепкой основой для дальнейшего творческого развития учащихся, дать возможность успешно перейти к следующему этапу художественного обучения различной направленности.

По окончании четырёхгодичного курса обучения выпускник должен получить следующий комплекс знаний и умений:

- 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, их изобразительно-выразительные возможности;
 - умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- Выпускник должен продемонстрировать следующие навыки работы по композиции:
- сознательно размещать предметы в объёмно-пространственной композиции;
 - передавать материальность, объём предметов;
 - показывать взаимное цветовое влияние предметов;
 - передавать воздушную перспективу;
 - уметь обобщать и перерабатывать природные формы;
 - определять художественные материалы и уметь их использовать;
 - уметь аккуратно выполнять поставленные художественные задачи.

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие виды контроля:

- начальный контроль (сентябрь);
- текущий контроль (в течение всего учебного года);
- промежуточный контроль (каждые три месяца);
- итоговый контроль (май).

1.10. Формы проведения итогов реализации программы

Итоговая аттестация по окончании изучения полного курса предмета проводится в виде итоговой выпускной работы. В качестве итоговой выпускной работы учащийся должен выполнить творческую работу по станковой композиции на свободную тему, имеющую законченный и выразительный художественный образ, с использованием правил и законов композиции. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

1.11. Критерии оценок

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка 5 «отлично» предполагает:

- самостоятельный выбор формата;
- правильную компоновку изображения в листе;
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;
- умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала;
- владение линией, штрихом, тоном;
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;
- умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;
- творческий подход.

Оценка 4 «хорошо» допускает:

- некоторую неточность в компоновке;
- небольшие недочеты в конструктивном построении;
- незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;
- некоторую дробность и небрежность рисунка.

Оценка 3 «удовлетворительно» предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести рисунок;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и тональном решении рисунка;
- однообразное использование графических приемов для решения разных задач;

- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.

Оценка 2 «неудовлетворительно» предполагает:

- ученик выполняет работу на слабом уровне;
- при постоянной помощи преподавателя ученик не справился с поставленными задачами.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом плане.

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов.

Задания адаптированы и доступны для учащихся 11-16 лет, учитывают возрастные и психологические особенности данного возраста.

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к творческим заданиям.

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-класс, выполнение учащимися упражнений, сбор изобразительного материала на заданную тему, подготовка эскизов, закрепление знаний в процессе выполнения творческих заданий в различных техниках.

Теоретическая часть урока сопровождается просмотром книг, репродукций, лучших работ учащихся, посещением выставок и музеев.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Общее кол-во часов	Теория	Практика
I триместр				
1.1.	Вводная беседа. «Станковая композиция»	1	1	
1.2.	Формат композиции, цельность, зрительное равновесие. «Беспредметная композиция в 3 тона».	5	0,3	4,7
1.3.	Выразительные средства графики: точки, линии, пятна. Замкнутая линия – пятно – силуэт.	6	0,3	5,7
1.4.	Натюрморт в композиции.	6	0,3	5,7
1.5.	Симметрия и асимметрия	9	0,3	8,7
1.6.	Статика. Динамика.	9	0,3	8,7
Итого:		36	2,5	33,5
II триместр				
1.7.	Контраст и нюанс цвета и тона.	9	0,5	8,5
1.8.	Ритм в станковой композиции.	12	0,4	11,6
1.9.	Достижение выразительности композиции с помощью фактуры. Контраст и нюанс.	12	0,3	11,7
Итого:		33	1,2	31,8
III триместр				
1.10.	Композиционный центр. Доминанта.	9	0,4	8,6
1.11.	Масштаб. Пропорция. Ракурс.	12	0,4	11,6
1.12.	Плановость. Глубина. Стилизация.	12	0,5	11,5
Итого:		33	1,3	31,7
Итого за год:		102	5,0	97,0

2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Общее кол-во часов	Теория	Практика
I триместр				
2.1.	Вводная беседа. Цвет – как выразительное средство композиции.	9	0,5	8,5
2.2.	Закон новизны.	9	0,5	8,5
2.3.	Открытость и замкнутость композиции. «Пейзаж». Перспектива.	9	0,5	8,5
2.4.	Свет – как выразительное средство композиции.	9	0,5	8,5
Итого:		36	2,0	34,0
II триместр				
2.5.	Стаффаж.	12	0,5	11,5
2.6.	Трансформация и стилизация изображения	9	0,5	8,5
2.7.	Силуэт. Форма и среда.	12	0,5	11,5
Итого:		33	1,5	31,5
III триместр				
2.8.	Художественный образ. Символ.	9	0,5	8,5
2.9.	Иллюстрация к литературному произведению анималистического жанра. Роль пластического мотива в решении замысла.	12	0,5	11,5
2.10.	Целостность и неделимость в композиции.	12	0,5	11,5
Итого:		33	1,5	31,5
Итого за год:		102	5,0	97,0

3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Общее кол-во часов	Теория	Практика
I триместр				
3.1.	Вводная беседа. Выразительные характеристики в объектах природы.	12	0,5	11,5
3.2.	Живописная композиция с небольшим кол-вом персонажей в интерьере.	12	0,5	11,5
3.3.	Исполнение мини-серии (диптих) графических композиций на динамическое равновесие.	12	0,5	11,5
Итого:		36	1,5	34,5
II триместр				
3.4.	Выразительность предметных деталей.	12	0,5	11,5
3.5.	Экстерьер. Натюрморт в пейзаже.	12	0,5	11,5
3.6.	Декорация. Сюжетная композиция.	9	0,5	8,5
Итого:		33	1,5	31,5
III триместр				
3.7.	Мифы и легенды Древней Руси.	16	0,5	15,5
3.8.	Воздушная и линейная перспектива в композиции.	17	0,5	16,5
Итого:		33	1,0	32,0
Итого за год:		102	4,0	98,0

4-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Общее кол-во часов	Теория	Практика
I триместр				
4.1.	Свет, как средство выявления главного в композиции.	12	0,5	11,5
4.2.	Композиция с большим количеством людей.	12	0,5	11,5
4.3.	Иллюстрация к сказке.	12	0,5	11,5
Итого:		36	1,5	34,5
II триместр				
4.4.	Применение контраста в архитектурном мотиве.	16	0,5	15,5
4.5.	Сюжеты исторического и батального жанра.	17	0,5	16,5
Итого:		33	1,0	32,0
III триместр				
4.6.	Выразительность и целостность замысла. Экзаменационная композиция.	12	0,5	11,5
4.7.	Итоговая творческая композиция. (Контрольное задание).	21	0,5	20,5
Итого:		33	1,0	32,0
Итого за год:		102	3,5	98,5

Содержание курса

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

I триместр

Тема 1.1. Вводная беседа «Станковая композиция». 1 ч.

Композиция – способ выражения мысли автора. Законы композиции, жанры в композиции.

Теоретическая часть: знакомство с программой по станковой композиции, основными материалами и техниками графики и живописи, применяемыми при создании композиций (на примерах: детские работы, работы художников). Язык изобразительного искусства: традиции и современность. Виды и жанры изобразительного искусства в композиции.

Занятие может проходить в выставочном пространстве.

Тема 1.2. Формат композиции, цельность, зрительное равновесие. «Беспредметная композиция» в 3 тона. 5 ч.

Знакомство с рабочей плоскостью художника, виды формата, выбор формата. Способы и приёмы достижения зрительного равновесия. Понятия: тон, пятно. Композиционные приёмы размещения плоских геометрических форм разной массы и тональности. Размещение по горизонтали (ближе, дальше, слева, справа), по вертикали (выше, ниже), относительно друг друга (на некотором расстоянии, примыкая друг к другу, врезаясь друг в друга).

Практическая часть:

Выполнить 3 упражнения, в сочетании нескольких разных геометрических фигур 5-9 шт. (треугольник, квадрат, круг), заполнив заданный формат. Разместить их на формате в состоянии равновесия по пятнам, массе и тону, используя три приёма композиционного размещения.

Техника исполнения, материал: аппликация, цв. бум. 1-2 цв. 1/8 л., но много оттенков, ножницы, клей.

Тема 1.3. Выразительные средства графики: точки, линии, пятна. Замкнутая линия – пятно – силуэт. 6 ч.

Знакомство с выразительными средствами графической композиции (точками, линиями, пятнами). Виды линий. «Замкнутая линия» как способ создания пятна. Виды пятен по форме (абстрактное, конкретное). Введение понятия «силуэт». Простые и сложные силуэты.

Практическая часть:

Упражнение 1. Заполнение формы шаблона - шмель (точка), рыбка (линия), ключ (пятно).

Упражнение 2. Выполнение сложного силуэта (кувшин, чайник, ваза) различными пятнами (тушью, краской, чернилами). Использование сухой или влажной бумаги, трубочек для раздувания, промокашек. Связь формы пятна с образом. Создание выразительного образа из абстрактного пятна.

Техника исполнения, материал: бумага 1/4 л., материалы на выбор: фломастер, маркер, тушь и др.

Тема 1.4. Натюрморт в композиции. 6 ч.

Знакомство с натюрмортом, приёмом построения простого натюрморта в композиции на равновесие. Организация плоскости. Подобрать предметы натюрморта, применив композиционную схему. Выбор формата в зависимости от замысла и схемы. Знакомство с жанром натюрморт и его развитие через работы художников (И. Машков, А. Матисс, К.Петров-Водкин, П.Сезанн, В.Ван Гог и др.).

Практическая часть:

Выполнить 3 упражнения простого натюрморта в вертикальном, горизонтальном и квадратном формате, через подбор формы под формат и наоборот, формата под объект. Предварительно сделать эскизы форм предметов для разных форматов через композиционную схему.

Техника исполнения, материал: бумага 1/8 – 1/4 л., аппликация из цв. бумаги, ножницы, гуашь, белила, кисть.

Тема 1.5. Симметрия и асимметрия. 9 ч.

Понятие «Симметрия» - статичность, уравновешенность, закономерное расположение равных частей относительно друг друга. Зеркальная симметрия в природе. Выявление центра. Центрическая композиция. Линейно-ленточная композиция.

Понятие «Асимметрия» – смещённое, неравномерное, но зрительно-уравновешенное размещение частей относительно друг друга.

Знакомство с правилом симметрии и асимметрии в композиции. (Симметрия всегда уравновешена, равновесие не всегда симметрично). Асимметричное, динамичное решение построения композиции листа. Ось симметрии: вертикальная, горизонтальная, угловая.

Практическая часть:

Упражнение 1. Выполнение декоративно-орнаментальной композиции на симметрию: центрическая или линейно-ленточная композиция орнамента, ковра и т.д.

Упражнение 2. Выполнение динамичной декоративной композиции на асимметрию: бабочки, цветы и т.д.

Техника исполнения, материал: бумага 1/4 л., гуашь 3 цвета, белила, кисть.

Тема 1.6. Статика. Динамика. 9 ч.

Понятие статики и динамики в композиции. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции.

Динамика - развитие, изменение, определённая направленность, зрительное движение.

Статика – средство, противоположное по качеству динамике. Отсутствие зрительного движения, состояние покоя, устойчивости форм, неподвижности во всём строе композиции.

Анализ работ художников (Н.Рерих, И.Крамской, Моисеенко, В.Суриков, В.Васнецов, Б.Угаров, П.Кузнецов).

Практическая часть:

Упражнение 1. Выполнение формальной композиции на передачу покоя, используя простые формы листьев «Осенние листья на асфальте».

Упражнение 2. Выполнение творческой асимметричной композиции на передачу движения, используя диагональную линию и пятно. Темы по выбору: «Осенний танец», «Мир насекомых», «Ветер», «Метель».

Техника исполнения, материал: бумага 1/4 л., для 1 упражнения – аппликация или коллаж, для 2 упражнения - гуашь 2-3 цвета, белила, кисть.

II триместр

Тема 1.7. Контраст и нюанс цвета и тона. 9 ч.

Знакомство с понятием нюанса и контраста в композиции. Нюанс и контраст цвета по тону. Характеристика цвета в композиции - яркость (тон, насыщенность и светлота). Цветовые гармонии противоположных цветов (жёлтый, фиолетовый, голубой, белый; красный, зелёный, чёрный, белый; синий, оранжевый, чёрный, белый). Выделение центра и цельность композиции.

Практическая часть:

Выполнить графическую композицию на предлагаемую тему «Ваза с цветами», используя контрастные и сближенные цвето-тональные отношения с применением различных приёмов. Добиться целостности и гармонии в композиции через сближение пятен по светлоте, форме, размеру. Выделить центр композиции цветом и тоном.

Техника исполнения, материал: бумага 1/4 л. цветного для пастели, пастель.

Тема 1.8. Ритм в станковой композиции. 12 ч.

Изучение понятия о композиционном ритме, акценте, ритмическом ряде. Основные виды и формы ритма (цветовой, линейный, тональный). Ритм в природе – закономерное чередование, повтор природных форм и цвета через изменение и динамику. Метр – повторение без изменений, статика. Анализ работ художников (Н.Рерих, К.Брюллов, И.Билибин, И.Репин и т.д.).

Практическая часть:

На предлагаемую тему выполнить творческую композицию на передачу ритма, используя орнамент, контраст и нюанс форм, размера, расстояний, направлений, тона. Предлагаемые темы на выбор: «Сказочный город», «Дворец волшебника» и т.д. Выполнить подбор цветовой гаммы сближенных цветов и подбор контрастных тонов (шкала из 3-4 пар). Выделить центр композиции. Концентрация внимания на качество исполнения и законченность листа.

Техника исполнения, материал: бумага 1/4 л., гуашь, кисть

Тема 1.9. Достижение выразительности композиции с помощью фактуры. Контраст и нюанс. 12 ч.

Средства выразительности. Изучение понятий «контраст цвета по теплостудности», «контраст форм», «контраст фактур», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе. Знакомство с приёмами выполнения различных фактур, с областями их применения (полиграфия, текстиль, прикладное искусство, дизайн), показ образцов.

Проявление творческой изобретательности при создании новых фактур.

Практическая часть:

Выполнить выразительную творческую композицию на предлагаемые темы: «Морское дно», «Осенний лес». Предварительно выполнить графический эскиз сюжета и упражнения на фактуры: набрызги, работа щетинной кистью, губкой, пятно графия, восковой мелок с акварелью, мазки различного характера, монотипия, оттиск различных по фактуре тканей, эффект мраморной бумаги, перо и тушь по сырому и по сухому фону, акварель по сырому, штемпелевание губкой по окрашенной поверхности и т.д. Подобрать элементы композиции по цвету, форме. Создать определённую цветовую гармонию, а также выявить за счёт цветовых акцентов наиболее композиционно значимые формы. Добиться качества исполнения и законченности листа.

Техника исполнения, материал: аппликация, бумага 1/4 л., гуашь, акварель, цветная тушь, губка, кисть, ножницы, клей и др., возможен коллаж.

III триместр

Тема 1.10. Композиционный центр. Доминанта. 9 ч.

Знакомство с различными методами выявления композиционного центра, понятием «доминанта». Творческая идея. Смысловой центр композиции, её главный элемент. Второстепенные элементы. Средства выявления композиционного центра. Правило золотого сечения (одной трети). Знакомство с законом цельности и неделимости, выделения главного в композиции. Метод импровизации.

Практическая часть:

На примере геометрического орнамента в круге (квадрате), с помощью предварительных эскизов выполнить сюжетную композицию на предлагаемые темы: «Полёт бабочки», «Весеннее настроение» т.д. Все элементы композиции должны иметь одну и ту же форму, но доминирующий образ имеет самые большие или самые малые размеры, т.е. доминанта реализуется за счёт различий в размерах и свободного пространства вокруг. Доминанта должна легко просматриваться в композиции с помощью цвета и тона. Несложный сюжет. Двух плановое пространство, работа с ограниченным количеством цвета.

Техника исполнения, материал: бумага 1/4 л, гуашь (3-4 цвета), белила, кисти.

Тема 1.11. Масштаб. Пропорция. Ракурс. 12 ч.

Знакомство с понятием масштаб, пропорция, контраст величин, ракурс. Пропорции – соотношение размеров и величин, которые выявляют характерные признаки предмета, его форму. Масштабные соотношения. Масштаб и пропорция – главные средства передачи перспективы – уменьшение элементов в глубину картины создаёт ощущение пространства.

Соразмерность элементов. Поиск необходимых ракурсов в своеобразии композиционного подхода.

Практическая часть:

На предлагаемые темы: «Гулливер и лилипуты», «Великан» выполнить динамичную композицию, применив контраст величин (высокого с низким, большого с маленьким, толстого с тонким). Использовать пропорциональные соотношения и ракурс главного героя снизу.

Техника исполнения, материал: бумага 1/4 - 1/2 л., гуашь, кисть.

Тема 1.12. Плановость. Глубина. Стилизация. 12 ч.

Глубинно-пространственная композиция. Соразмерность. Линия – как выразительное средство композиции. Линия, как изобразительный первоэлемент. Значение линии, как главного средства передачи характера изображения формой, толщиной, плавностью или угловатостью. Образно-эмоциональное восприятие линий. Метод импровизации. Продолжение знакомства с понятием – ритмический строй, согласованность элементов композиции.

Практическая часть:

Выполнить глубинно-пространственную (трёх плановую) композицию на предложенные темы: «Сказочное растение», «Лесная поляна», «Птичий бал». Использовать нюанс и контраст величин и тона, многоплановость и глубину. Выделить центр композиции. Обратить внимание на пластическую направленность формы, ракурсных поворотов. Выбрать композиционный строй изображения (статiku или динамику). Добиться пластичности и выразительности линий для передачи образа. Обязательна аккуратность исполнения.

Техника исполнения, материал: бумага 1/4 л., фломастер, цветные карандаши 3-5 цветов.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

I триместр

Тема 2.1. Вводная беседа. Цвет – как выразительное средство композиции. 9 ч.

Знакомство с программой 2 года обучения. Рисование по впечатлениям от прослушанной музыки. Значение цвета, его психофизиологическое воздействие. Символика цвета и его эмоциональное воздействие на человека. Создание образа с помощью психологических характеристик цвета. Связь музыки и композиционного образа. Активизация творческой фантазии с помощью музыкального сопровождения. Вспомнить понятия: ритм, цветовой контраст, нюанс, контраст, цветовая гармония, равновесие, композиционный центр. Метод импровизации.

Практическая часть:

Выполнить живописно-графическую композицию на тему «Рождение мелодии», выражая цветом своё впечатление и в которой будут решаться вопросы стилизации. Создать музыкальный образ с помощью цвета. Ведущий элемент образной композиции может быть сложнее, другие (второстепенные) – проще.

Техника исполнения, материал: пастельная бумага 1/4 л. - 1/2 л., пастель.

Тема 2.2. Закон новизны. 9 ч.

Чувство нового. Аллегория (М.Врубель «Царевна-лебедь», «Леший» и т.д.). Ассоциация – психологическая связь представлений о различных предметах и явлениях, выработанных жизненным опытом. Настроение. Колорит. Образ. Острое восприятие и нахождение необычного в обычном. Развитие творческой самостоятельности и желания фантазировать цветом и формой. Развитие воображения методом импровизации. Проверка знаний и умений, полученных в I классе.

Практическая часть:

На предлагаемые темы: «Печаль», «Страх», «Радость», «Нежность» выполнить 3 упражнения к ассоциативной композиции, передающие эмоциональное состояние. Для создаваемого абстрактного живого образа использовать аналоги природных и растительных форм, цветовые гармонии. Передать характер и настроение образа с помощью выразительных средств и приёмов.

Техника исполнения, материал: бумага 3 х 1/8 л., акварель, гуашь, цветная тушь, кисть.

Тема 2.3. Открытость и замкнутость композиции. «Пейзаж». Перспектива. 9 ч.

Знакомство с понятием открытости и замкнутости, жанром пейзаж и понятием перспективы в композиции. Архитектура в пейзаже. Традиционный метод на основе музыкального сопровождения. Развитие фантазии и образного мышления. Знакомство с творчеством художников (итальянского Ренессанса, И.Левитан, В.Верецагин, Б.Кустодиев, К.Юон, В.Серов, Н.Рерих). Повторение понятий: пространство, контраст – нюанс, выделение главного.

Практическая часть:

Выполнить 2 упражнения на открытость и замкнутость композиции пейзажа. Применить декоративно-плоскостное решение на основе природных форм, передать задуманное состояние пейзажа, учитывая перспективу и используя различную фактуру.

Техника исполнения, материал: бумага 2 х 1/4 л., гуашь, акварель, пастель.

Тема 2.4. Свет – как выразительное средство композиции. 9 ч.

Значение светотени в композиции. Сила света и его направленность. Выделение светом композиционного центра. Пространство и плановость. Продолжение знакомства с жанром «пейзаж». Анализ работ художников (М.Воробьёв, Н.Рерих, Н.Ромадин, Ю.Клевер, В.Сидоров, И.Левитан, В.Поленов).

Практическая часть:

По предварительным эскизам выполнить многоплановую сюжетную или абстрактную композицию на предлагаемые темы: «Музыка солнца», «Жаркий день», используя разные

ситуации по отношению к источнику света: силуэт предметов и фигур против света, скользящий свет (сверху, снизу, слева, справа), фронтальное освещение (утро, день, вечер). Соблюдать тональные, цветовые различия. Светом выделить композиционный и смысловой центр композиции на втором плане.

Техника исполнения, материал: бумага 1/4 л. - 1/2 л., акварель, резиновый клей (защита), кисть.

II триместр

Тема 2.5. Стаффаж. 12 ч.

Стаффаж – в пейзажной живописи небольшие фигуры людей и животных, изображаемые для оживления вида и имеющие второстепенное значение. Сюжет. Повторение понятий – композиционный центр, планы и пространство.

Практическая часть:

Выполнить живописный композиционный пейзаж со стаффажем (деревенский мотив) с группой домашних животных или небольшой группой людей (2-3) в пейзаже, опираясь на метод поэтапного выполнения станковой композиции. Работа в 3 тона с введением одного из основных цветов (жёлтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и чёрной красками. Передача в композиции неглубокого 2х - 3х планового пространства, учитывая перспективные сокращения и соблюдая масштаб и соразмерность элементов. Работая над сюжетом, соединить изображение фигур с элементами переднего и заднего плана, размывая контуры на некоторых участках работы. Выделить главное. Использовать наброски и пленэрный материал.

Техника исполнения, материал: бумага 1/4 л. - 1/2 л., гуашь, кисть.

Тема 2.6. Трансформация и стилизация изображения. 9 ч.

Понятие стилизации и стиля. Стилизация – декоративное обобщение изображаемых объектов с помощью ряда условных приёмов изменения формы, объёмных и цветовых отношений. Формирование умения создавать новый орнаментальный образ растений с целью организации интересного ритмического порядка. Синтез новой формы на основе её первоначальных характеристик.

Практическая часть:

Выполнить в листе стилизацию 3 разных растений (например, одуванчик, папоротник, выюн, колючий татарник и др.). Объединить их в единую композицию линейным рисунком и лёгким фактурным декором, точно расположить в формате листа, используя контраст форм и величин. Постараться верно передать контурную линию и декор, характерные для изображаемого объекта, наносить декор по направлению развития формы, украшая её, но не перегружая.

Техника исполнения, материал: тонированная бумага лёгкой акварелью - 1/4 л., тушь, перо, гелиевая или шариковая ручка (можно цветные стержни).

Тема 2.7. Силуэт. Форма и среда. 12 ч.

Силуэт, как форма в пространстве. Силуэт в передаче градации света. Совершенствование навыков декоративной стилизации. Повторение понятия: картинная плоскость, форма, равновесие, ритм, контраст.

Практическая часть:

Выполнить декоративную композицию-панно «Зимние мотивы» или «Растительный мир», используя силуэтную вырезку природных растительных форм с прорезями на цветном тонированном фоне. (Тёмный силуэт на светлом фоне, светлый - на тёмном фоне). При компоновке мотивов на листе обратить внимание на пластическую направленность формы, взаимодействие пятен – больших и маленьких, ракурсных поворотов, и, в зависимости от этого, верно выбрать композиционный строй изображения: статику или динамику.

Техника исполнения, материал: цветная бумага, тонированная бумага пастельных тонов - 1/2 л., ножницы.

III триместр

Тема 2.8. Художественный образ. Символ. 9 ч.

Понятие образа. Художественный образ – результат отбора, тенденции, общего замысла произведения. Развитие образного мышления. Символ – выражение большого в малом. Формы символов (звуковые, графические, конкретные, абстрактные, простые, сложные, магические). Символика царства растений (апельсиновое дерево, вишня, персик, женьшень, подсолнух, хризантема). Символика царства животных (аист, корова, кошка, медведь, слон, тигр, черепаха). Познакомить с символикой сказочного героя.

Практическая часть:

Выполнить живописно-графическую композицию на предлагаемые темы: «Мороз – славянское божество», «Сон». Создать художественный образ сказочного героя или придать конкретному образу символическое значение (эмоции, чувства персонажа, дорогие ему предметы, его пространство). (Древний бог зимней стужи – Карачун. Мороз – повелитель зимних холодов. Образ низенького старичка с длинной седой бородой. Его дыхание – сильная стужа. Иней и сосульки – его слёзы и замерзшие слова. Снежные облака – его волосы. Идол Мороза – снеговик). Использовать стилизацию. Особое внимание уделить вертикали и горизонтали, плоскостности, символичности, ритмичности, сложности фактуры. Передать настроение, плановость и художественный образ всего листа.

Техника исполнения, материал: бумага 1/4 л., акварель, цветные карандаши, гуашь, кисти.

Тема 2.9. Иллюстрация к литературному произведению анималистического жанра.

Роль пластического мотива в решении замысла. 12 ч.

Создание творческой композиции с учётом технических и композиционных особенностей книжной графики. Продолжение работы над сюжетной композицией в анималистическом жанре. Сюжетно-тематический центр композиции и средства художественной выразительности. Применение основных правил и законов иллюстрации. Анализ работ художников (И.Билибин, В.Фаворский, Ю. и В.Васнецов, С.Бродский). Навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку форм и предметов.

Практическая часть:

Выполнить графическую сюжетную композицию к произведениям писателей-анималистов. Использовать приёмы и правила книжной иллюстрации. Передать эмоциональную и содержательную выразительность сюжета. Пластика линии, пятна, силуэта.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 л., под фон лёгкая акв. 2-3 цвета, цветные карандаш, пастель.

Тема 2.10. Целостность и неделимость в композиции. 12 ч.

Понятие закона целостности и неделимости. Развитие у детей изобразительных способностей, фантазии и образного мышления. Поиск образной выразительности в оттисках. Придумывание своих форм, приёмов, средств и техник для достижения максимальной образности. Создание единого целостного образа через соединение отдельных деталей. Закрепление понятий: ассоциативность, стилизация, трансформация форм. Подготовка к предстоящему пленэру.

Практическая часть:

Выполнить графическое упражнение: от абстрактного пятна к конкретному. В случайном пятне найти образ, дополнить элементами, способствующими создать более полное представление образа.

Выполнить живописно-графическую динамичную композицию «Весна». Красота природы, запахи, краски, ритмы. Пробуждение насекомых, пение птиц, настроение трав и деревьев – обновление природы. Композиция набирается из природных растительных форм, животных или человеческих мотивов. Найти оригинальные пластические решения при разработке стилизованного мотива, стараясь цветом усилить выразительность композиции.

Техника исполнения, материал: для упражнения – бумага 1/4 л., по выбору: тушь по сырому (пятнография), кисть, акварель (монотипия), игра с каплей; для задания – бумага 1/4 л. - 1/2 л., акварель (по сырому), гуашь (фактура).

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

I триместр

Тема 3.1. Вводная беседа. Выразительные характеристики в объектах природы. 12 ч.

Точка, линия, пятно и комбинации из них в рисунках, узорах, окраске растений, насекомых. Развитие творческого воображения методом импровизации. Закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного». Анализ работ художников-пейзажистов (В.Ван Гог, А.П.Остроумова-Лебедева, Н.Н.Куприянов, О.Г.Верейский, А.В.Кокорин).

Умение выделять и анализировать выразительные характеристики в объектах природы и составлять из них разнообразные графические композиции.

Практическая часть:

На предлагаемую тему «Таёжные краски осени» выполнить графическую выразительную композицию стилизованного природного мотива с использованием сближенной или дополнительной группы цветов. Можно использовать стихи, как мотив. Передать настроение. Выполнить эскизные поиски и зарисовки. Передача неглубокого трёх планового пространства, с учётом перспективных построений и соблюдением масштаба.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 л., акварель, гуашь, цветные карандаши, фломастеры.

Тема 3.2. Живописная композиция с небольшим кол-вом персонажей в интерьере. 12 ч.

Знакомство с жанром интерьер. Передача настроения и эмоционального состояния в композиции. Повторение понятий – движение в композиции, сюжетно-композиционный центр. Закрепление понятий: неделимость, цветовой контраст, цветовая гармония, ритм – как организующее средство композиции, выделение главного цветом и тоном. Анализ работ художников (И.Хруцкий, А.Обухов, В.Серов, К.Петров-Водкин, В.Полenov, Б.Кустодиев, В.Васнецов).

Изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

Практическая часть:

На предлагаемые темы: «Разговор», «Школа», «Мать с ребёнком», «На выставке», «Мастерская художника» по предварительным эскизам (интерьерные зарисовки, наброски) выполнить трёх фигурную сюжетную композицию, через взаимодействие персонажей в интерьере (группировка и пластичность действующих лиц, положение рук, направление взглядов, линий перспективного сокращения предметов). Построить взаимосвязь человека и его окружение (интерьер) через пластические средства: статику и динамику, ритм, светотень, цветовой колорит. Двух плановое пространство, соразмерность частей интерьера друг другу и фигурам человека. Передача эмоциональной выразительности деталей, предметов первого плана и цельности листа. Натурно-постановочный метод.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 л., акварель, гуашь, кисть.

Тема 3.3. Исполнение мини-серии (диптих) графических композиций на динамическое равновесие. 12 ч.

Изучение возможностей создания композиции способами:

- совмещение одновременных событий;
- совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);
- сочетание разнонаправленного движения;
- совмещение групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Понятие динамического равновесия. Анализ работ художников с целью выявления закономерностей в построении движения с помощью различных видов и форм ритма. (Б.Кустодиев, А.Рылов, В.Суриков, К.Маковский, В.Серов). Связь направления основного движения с форматом композиции.

Укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции, приобретение опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения.

Практическая часть:

Выполнить 2 листа декоративных и стилизованных графических зарисовок на тему «Морская фауна», стараясь выбрать объекты максимально разнообразные как по пластике форм, так и по декоративности (морские камешки, ракушки, динамичные медузы, кальмары, морские звёзды, ежи, рыбы и т.д.). Сочетать линию и графические фактуры, использовать орнаментальный декор.

Техника исполнения, материал: бумага 1/4 л., гелиевая или капиллярная ручка, цветные карандаши, под основу (фон) возможна лёгкая акварель.

II триместр

Тема 3.4. Выразительность предметных деталей. 12 ч.

Выразительность и настроение в композиции. Супрематический тематический натюрморт. Роль предметных деталей в композиции. Деление композиции на части: членение плоскости на части, дробление изображения, оверлепинг.

Поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра.

Практическая часть:

Выполнить декоративно-плоскостную композицию на предлагаемые темы: «Кладовка», «Гримёрка», «Театр», «Бабушкина комната» и т.д., используя неожиданный и интересный выбор фрагмента из обывденной обстановки. Связь всех элементов изображения в композиции: тени, света, пустых пространств и т.п. Предварительно выполнить несколько вариантов эскизов компоновки предметов во взаимосвязи с интерьером. Выбрать модуль для композиции. Добиться равновесия и передать колористическое единство и настроение в композиции с детальной проработкой предметов. Светотенью выявить композиционный центр.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 л., гуашь, кисть, гелиевая ручка, цв. карандаши, возможна лёгкая акварель.

Тема 3.5. Экстерьер. Натюрморт в пейзаже. 12 ч.

Понятие экстерьера, связь с пейзажем. Тематический натюрморт. Стил в композиции.

Закрепление понятий: свет, цвет, контраст и нюанс, пространство, перспектива.

Практическая часть:

На предложенные темы: «Северный», «Солнца летние дары», «Веранда» выполнить живописную композицию, где натюрморт и пейзаж – единая цветовая композиция. Композиционный центр - натюрморт расположен на свету. Предварительно выполнить эскизы разных предметов: инструментов, кувшинов, фруктов, разных предметов и сделать поиски соответствующего пейзажа. Ввести в композицию растения, птиц, фигуру человека или животного против света, 2-3х плановое решение пространства. Анализ работ художников (А.Лактионов, А. и С.Ткачёвы, В.Поленов, К. Юон, Ф.Славянский). Найти стилевое решение натюрморта и эмоциональную выразительность листа.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 л., акварель, гуашь, кисть.

Тема 3.6. Декорация. Сюжетная композиция. 9 ч.

Понятие плоскостной декорации. Театральное действие, условность изображения Приёмы организации глубинно-пространственной композиции в декорации. Развитие фантазии, образного мышления и воображения. Продолжение знакомства с сюжетной композицией. Повторение понятий: пространство, масштаб, движение в композиции, контраст и нюанс, целостность цветового решения, композиционный центр.

Практическая часть:

Предварительно выполнить поисковые эскизы героев и декораций интерьера. Затем выполнить декоративную композицию декораций к определённом сюжету на темы: «Фантастический интерьер», «В замке доброго (злого) волшебника» с использованием 1-2 фигур. Организовать структуру композиции с помощью применения несложных композиционных схем. Глубина, плановость, соразмерность. Продумать свет, цвет, фактуру, сюжет, образность. Применить декор.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 л., акварель, гуашь, кисть, тушь, гелиевая ручка.

III триместр

Тема 3.7. Мифы и легенды Древней Руси. 16 ч.

Стилизованные образы русалок, птиц, аллегоричные образы. Развитие образного мышления и творческого воображения. Изучение портретного жанра. Психология образа. Средства и приёмы его выразительности.

Передача изобразительными средствами визуальных характеристик создаваемого образа.

Практическая часть:

Выполнить стилизованную декоративно-плоскостную композицию (2-3 фигурную) на создание художественного образа русалок, домовых, леших, птиц и т.д., их характеристику, живую выразительность лиц и фигур героев. Передача эпохи, окружающей среды, выявление характера через позу, жесты, одежды, цветовой колорит, близкие и похожие на него предметы. Обратить внимание на выбор формата и масштаб. Соотношение изображаемой фигуры и пространства. Эмоциональная выразительность, содержательность и цельность цветового решения листа. Возможен литературно-поэтический, музыкальный, или исторический образ персонажей.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 л., акварель, гуашь, кисть.

Тема 3.8. Воздушная и линейная перспектива в композиции. 17 ч.

Законы воздушной и линейной перспективы в станковой композиции. Восприятие ближних и дальних предметов в пространстве. Развитие памяти и наблюдательности. Закрепление пройденного материала: пропорции тональных отношений, движение, свет в композиции, пространство, плановость, композиционный центр.

Практическая часть:

Выполнить графическую композицию на основе наблюдательности и по памяти на тему «Двор бабушки Фроси». Поиск ракурса. На фоне архитектурных построек разместить фигуру человека или животного в соответствии с сюжетным замыслом. Ввести в композицию натюрморт в экстерьере, включая растения и птиц. Создать выразительный образ построек (домик, ворота, банька, сарайчик и т.д.). Передать глубину и пространство планов. Детально проработать первый план. Цельность и законченность листа.

Техника исполнения, материал: пастельная бумага 1/2 л., пастель или графический карандаш, ластик, цветные карандаши, чёрная акварель, белила.

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

I триместр

Тема 4.1. Свет, как средство выявления главного в композиции. 12 ч.

Вводная беседа. Свет, как выразительное средство композиции. Светлота. Понимание светлого и тёмного в хроматических цветах. Продолжение работы над сюжетной композицией. Повторение законов композиции на примере произведений художников бытового жанра (Б.Кустодиев, В.Суриков, А. Пластов, А.Рябушкин, Ю.Кугач, Т.Яблонская).

Практическая часть:

Выполнить 2-3 фигурную живописно-графическую композицию со стаффажем на заднем плане (или натюрмортом на первом плане) на тему «Труд» или «Отдых». Выбрать выразительную точку зрения и источник освещения. Только распределение света даёт видимость телам, свет создаёт цветовые ощущения, а границы его с тенью дают контраст. Передача композиционного центра и глубины трёх планового пространства. Ритм и контраст светлых и тёмных тонов, живописных оттенков.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 л., лёгкая акварель, пастель.

Тема 4.2. Композиция с большим количеством людей. 12 ч.

Изучение построения многофигурной композиции по замкнутой и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (Н.Касаткин, А.Дейнека, И.Репин, С.Герасимов, П.Корин, К.Юон).

Выразительность пластического решения в связи с трактовкой фигур, вещей, предметов и пространства. Использовать изображение человека в разных пространственных планах, используя возможность крупного ближнего плана. Достигнуть разнообразия силуэтов фигур, движений, деталей одежды, характер людей (старых, молодых, толстых, высоких, невысоких и т.п.). Работа по наблюдению.

Практическая часть:

Выполнить многофигурную живописную композицию с передачей настроения, состояния, используя различные композиционные средства на предлагаемые темы: «На вокзале», «Прохожие», «На остановке». Проработка индивидуального характера персонажей и объектов окружающей среды. Решить образные взаимоотношения между фигурами и объектами (размещение фигур, ракурс, интервалы между ними, передать световые зоны и пустые пространства). Целесообразность применения низкого или высокого горизонта.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 л., акварель, гуашь, кисть.

Тема 4.3. Иллюстрация к сказке. 12 ч.

Технические и композиционные особенности книжной графики. Анализ работ художников (Н.Рерих, В. и Ю. Васнецов, И.Билибин) с целью выявления композиционной схемы картины «золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр». Правила и законы иллюстрации. Стилистическая цельность изображения. Символическое значение цвета. Умение использовать орнамент как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Изучение материальной культуры различных времён и стран.

Практическая часть:

Для эскиза:

- использовать линейную структуру изображения в эскизе карандашом;
- тоновой диапазон гуашью без детализации;
- цветовой эскиз (нашлёпок: основной цвет, массы, общий колорит).

Выполнить декоративно-плоскостную иллюстрацию к сказке, с введением орнаментального мотива по всей композиции. Продумать формат, цветовую гамму, движение в композиции. Выделить смысловой и композиционный центр.

Техника исполнения, материал: бумага 1/4 л. - 1/2 л., акварель, черная и золотая гелиевые ручки или черный фломастер, кисть.

II триместр

Тема 4.4. Применение контраста в архитектурном мотиве. 16 ч.

Роль контрастов в выразительности композиции. Правило золотого сечения в композиции. Умение создавать визуальный эффект, трансформирующий архитектурные формы. Организация структуры композиции с помощью применения композиционных схем.

Практическая часть:

Выполнить графическую конструктивно-пространственную композицию с архитектурными элементами на темы: «Город», «Старое и новое» и передать различные виды контраста: контраст цвета и света, контраст масс, динамики и статики, плоского и объёмного. Создать визуальный эффект, трансформирующий архитектурные формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези. Пространственно-плановое решение композиции.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 л., цветные карандаши, для фона возможна лёгкая акварель, контрастная по цвету.

Тема 4.5. Сюжеты исторического и батального жанра. 17 ч.

Многофигурная композиция. Более качественное и сложное изображение группы людей, связанное с историческим и батальным жанром композиции. Закрепление понятий: ритм, как организующее средство композиции, неделимость, целостность композиции, формат и направление основного движения в композиции, пространство и цвет, композиционный центр и т.д. Анализ работ художников (И.Глазунов, А.Дейнека, Е.Моисеенко, В.Костецкий, Ю.Непринцев, Б.Угаров, Б.Иогансон).

Практическая часть:

Выполнить живописную динамичную композицию с соблюдением подготовительных этапов работы на передачу эмоционального настроения, характера батальной сцены, включая работу с историческим материалом. Предлагаемые темы: «История победы», «Князь Александр Невский», «Полководец А.В.Суворов», «Герои ВОВ». 2-3х плановое решение пространства. Цвето-тональное решение композиции в соответствии с замыслом автора. Ритм и контраст светлых и тёмных тонов, живописных оттенков.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 л., гуашь, акварель, кисти.

III триместр

Тема 4.6. Выразительность и целостность замысла. Экзаменационная композиция. 12 ч.

Праздники, обряды, русский костюм. Способы достижения выразительности в композиции. Подчинение всех элементов композиции главному – замыслу. Формат и направленность основного движения в композиции, композиционный и смысловой центры, использование простых композиционных схем, целостность цвето-тонального решения листа. Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой композиции.

Практическая часть:

Самостоятельно выполнить двух фигурную живописно-графическую композицию с характерным натюрмортом и соблюдением подготовительных этапов работы и гармоничных цветовых сочетаний на тему «Праздник». Связь фигуры человека с натюрмортом. Передать выразительность русского праздника, обрядов, русского костюма (рождество, гадание, венчание, масленица и т.д.). Линия, локальное цветовое пятно, орнамент.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 л., акварель, кисть, гелиевая ручка, цветные карандаши.

Тема 4.7. Итоговая творческая композиция. (Контрольная). 21 ч.

Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой композиции. Поиск композиционного размещения, динамичности образа, выделение главного, организация листа, ритмического и цветового строя. Проверка знаний и умений, полученных за четыре года обучения.

Практическая часть: Выполнить итоговую творческую композицию по выбранному жанру изобразительного искусства и технике исполнения на свободную тему.

Техника исполнения, материал: по выбору учащегося.

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

3.1. Методическое обеспечение программы

3.1.1. Форма занятий: теоретические и практические занятия в виде урока.

3.1.2. Способы, приёмы и методы организации учебного процесса:

1. Способы повышения творческой активности:

- создание эмоционального настроения у детей;
- разнообразие практической деятельности, которая выражается в применении разных художественных материалов.

2. Разнообразие методических приёмов ведения урока:

- единство восприятия и созидания (чем богаче опыт впечатлений, тем ярче творчество);
- постоянный диалог с учащимися;
- создание на уроках игровых моментов, помогающих ученикам увлечься темой;
- метод коллективных работ (общение между собой в творческом процессе);
- домашние задания на восприятие;
- многовариантный показ зрительного материала;
- работа доступными художественными материалами;
- использование музыки на уроках;
- импровизация в творчестве детей;
- игры с художественными материалами и перевоплощение в образ.

3. Методы работы над композицией:

- традиционный (I- сбор и наработка материала, II- отбор, III- исполнение);
- предметно-постановочный (на основе натурной тематической постановки);
- импровизация (сочинение в момент исполнения без предварительной подготовки - воображение, наблюдение, память, реакция).

3.1.3. Формы подведения итогов: в виде поурочных, триместровых, годовых просмотров работ учащихся, а также в виде участия в конкурсах и выставках детского творчества различного уровня.

3.1.4. Дидактический материал:

1. Таблицы по цветоведению.
2. Таблицы по этапам работы над графической, декоративной и живописной композицией.
3. Наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам.
4. Репродукции произведений классиков русского и мирового искусства.
5. Работы учащихся из методического фонда школы и художественного училища.
6. Таблицы и наглядные пособия по законам композиции.
9. Педагогический минимум преподавателя по изучаемым темам композиции.
10. Периодические издания: журналы «Юный художник», «Искусство», альбомы и книги о графической, декоративной, живописной композиции и т.д.

3.1.2. Материально-техническое обеспечение:

1. Оснащение учебного кабинета раковиной
2. Мольберты
3. Планшеты
4. Табуреты
5. стулья
6. Подиумы
7. Монитор, ноутбук

3.2. Список методической литературы

1. **Глазова М.В.** «Изобразительное искусство. Алгоритм композиции», М.: Издательство «Кочито-Центр» 2012 год
2. **Голубева О.Л.** «Основы композиции»: учебник, четвёртое издание/О.Л.Голубева - 2008, Издательство «В. Шевчук», Москва; тираж 3 000 экз.
3. «Композиция наглядной агитации» учеб. пособие. Составитель Захарченко Д. г.Киев, 1972 год.
4. **Кулебакин Г.** «Рисунок и основы композиции». Учебное пособие М.: «Высшая школа» 1983 год.
5. **Корепанова О.** «Композиция от А до Я», Ростов-на-Дону», Феникс, Ростов-на-Дону, 2014 год.
6. «Основы перспективы и композиции» (перевод с английского). Сост. Минеджян Т. М.: Издательство «АСТ-Астрель» 2006 год
7. **Паранюшкин В.** «Композиция». г. Ростов-на Дону, «Феникс» 2005 г.
8. **Макарова М.** «Перспектива» М.: «Просвещение» 1987 год.
9. **Ростовцев Н.** «Рисунок, живопись, композиция», г. Москва «Просвещение», 1989 г.
10. **Сокольникова Н.** «Основы композиции», г. Обнинск, «Титул» 1996 г.
11. **Шорохов Е.** «Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе» М.: «Просвещение» 1974 г.
12. «Рисунок, живопись, композиция», Хрестоматия. Учебное пособие. Составитель Ростовцев Н. М.: «Просвещение» 1989 год.

3.3. Список учебной литературы

1. **Глазова М.В.** «Изобразительное искусство. Алгоритм композиции», М.: Издательство «Кочито-Центр» 2012 год
2. **Голубева О.Л.** «Основы композиции»: учебник, четвёртое издание/О.Л.Голубева - 2008, Издательство «В. Шевчук», Москва; тираж 3 000 экз.
3. «Композиция наглядной агитации» учеб. пособие. Составитель Захарченко Д. г.Киев, 1972 год.
4. **Кулебакин Г.** «Рисунок и основы композиции». Учебное пособие М.: «Высшая школа» 1983 год.
5. **Корепанова О.** «Композиция от А до Я», Ростов-на-Дону», Феникс, Ростов-на-Дону, 2014 год.
6. «Основы перспективы и композиции» (перевод с английского). Сост. Минеджян Т. М.: Издательство «АСТ-Астрель» 2006 год
7. **Паранюшкин В.** «Композиция». г. Ростов-на Дону, «Феникс» 2005 г.
8. **Макарова М.** «Перспектива» М.: «Просвещение» 1987 год.
9. **Ростовцев Н.** «Рисунок, живопись, композиция», г. Москва «Просвещение», 1989 г.
10. **Сокольникова Н.** «Основы композиции», г. Обнинск, «Титул» 1996 г.

РЕЦЕНЗИЯ
на учебную программу по дисциплине
«Композиция станковая»

дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана директором Краснотурьинской ДХШ и преподавателем высшей категории Ключковской Людмилой Леонидовной на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств.

Программа составлена с корректировкой, имеющейся в Краснотурьинской ДХШ рабочей программы «Станковая композиция» 2009 г., в связи с необходимостью упрощения и объединения живописных и графических задач станковой композиции в единую общеразвивающую программу для детей среднего и старшего школьного возраста, не имеющих профессиональных умений и навыков. Начальные знания по станковой композиции и владение художественными материалами и техниками дает свободу самовыражения и помогает найти свой собственный язык изобразительного искусства.

Структура программы выдержана, все разделы прописаны чётко и конкретно.

Учебная программа «Композиция станковая» изложена на 23 страницах и содержит: Пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, методическое обеспечение учебного процесса и список литературы.

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований, к уровню подготовки обучающихся данного возраста. Последовательность заданий в содержании тем выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки.

Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из разных разделов, данный принцип способствует поддержанию творческого интереса к изобразительной деятельности.

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом и потребностями детей и родителей (законных представителей), современными требованиями законодательства об образовании в РФ и социальным заказом муниципального образования на программы художественно-эстетического развития.

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на знакомство учащихся с первичными знаниями о жанрах станковой композиции, о правилах изображения с натуры и по памяти предметов (объектов) окружающего мира, а также на освоение приёмов, методов, средств выражения в современном искусстве и овладение учащимися основ творческого, в том числе и композиционного мышления, формирование у детей навыков самостоятельной работы в различных жанрах композиции.

Содержание общеразвивающей учебной программы соответствует возрастному уровню учащихся к изучению данной дисциплины. Успешность изучения дисциплины «Станковая композиция» обеспечивается дополнительными дисциплинами «Рисунок» и «Живопись».

Целесообразно утвердить в качестве учебной программы «Композиция станковая» для учащихся художественной школы в представленном виде.

Рецензент - _____ (_____)

расшифровка подписи

(должность, учёная степень)

(наименование учебного заведения)

" ____ " _____ 2015 г.