

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»

**РИСУНОК
ЖИВОПИСЬ
КОМПОЗИЦИЯ**

предметы «рисунок», «живопись», «композиция»

Рабочая учебная программа
для VIII профорientационного класса
детской художественной школы
восьмилетнего цикла обучения

(с изменениями 2001 г.)

г. Краснотурьинск
2010 г.

УТВЕРЖДАЮ:
директор «Краснотурьинская ДХШ»
Л.Л.Клюковская
«30» января 2010 г.

Принято на заседании педагогического совета
Протокол № 81 от «30» января 2010 г.

СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора по УВР
М.И.Граф
«26» января 2010 г.

Рассмотрено на заседании методического совещания
Протокол № 85 от «26» января 2010 г.

Рецензент: преподаватель высшей категории «Краснотурьинская ДХШ»
М.И.Граф

Разработчик: преподаватель высшей категории МОУДОД
«Краснотурьинская ДХШ» Л.Л.Клюковская

Пояснительная записка

Комплексная программа «Рисунок. Живопись. Композиция» является рабочей учебной программой в области изобразительного искусства и **предназначена** для класса ранней профессиональной ориентации и специальной подготовки в системе дополнительного образования, ориентирована на конкретное учебное заведение – Краснотурьинский колледж искусств – художественное отделение.

Учебная программа направлена на формирование у учащихся знаний, умений и навыков самостоятельной работы, развитие творческих способностей, воспитание эстетического вкуса. Создание на должном профессиональном уровне работ для осуществления возможности поступления в среднее художественное учебное заведение.

Актуальность и новизна комплексной программы «Рисунок. Живопись. Композиция» состоит в создании условий для получения хорошего образовательного результата и подготовки, достаточной для освоения требований к поступающим в художественное училище не только г. Краснотурьинска, но и других городов, а также умелого использования полученных знаний в самостоятельной творческой работе и практической деятельности.

Программа представляет практико-педагогическую ценность, т.к. результаты её применения в учебном процессе положительны – учащиеся поступают в Краснотурьинский колледж искусств на художественное отделение. Содержание программы соответствует требованиям, заявленным государственным образовательным стандартом для художественных училищ и способствует профессиональному самоопределению.

Программа составлена с корректировкой имеющейся сертифицированной учебной программы «Рисунок. Живопись. Композиция» 2001 г., с изменениями и дополнениями в связи с необходимостью систематизации теоретического и методического материала, практических заданий, на основании примерных требований к содержанию образования и уровню подготовки выпускника профориентационного класса ДХШ.

Данная программа является адаптированной рабочей учебной программой дополнительного образования детей в области изобразительного искусства и построена на постепенном усложнении задач и закреплении полученных знаний в ходе выполнения последующих заданий.

Программа даёт необходимую для дальнейшей учёбы грамоту и создаёт основы для понимания исторического и современного уровня изобразительного искусства. В программе предложена целостная система взаимосвязанных заданий, предполагающих определённую последовательность в их выполнении.

Данная программа является комплексной. Выходными данными являются следующие материалы:

- «**Рисунок**» Программа для ДХШ и ДШИ (художественное отделение), г. Москва, 1984 г.
- «**Рисунок. Живопись. Станковая композиция. Основы графического дизайна**» Программа для ДХШ и ДШИ (художественное отделение), г. Москва, 2003 г.
- «**Живопись**» Программа для ДХШ и ДШИ (художественное отделение), г. Москва, 1982 г.
- «**Композиция**» Программа для педагогических отделений училищ, г. Москва, 1975 г.
- «**Рисунок и композиция**» Методические указания для учащихся подготовительных курсов», г. Екатеринбург, 2001 г.

Цель обучения – создание наиболее благоприятных условий для обучения способных детей, готовых к продолжению обучения в профессиональных учебных заведениях культуры и искусства после окончания ДХШ, а также дать учащимся знания по рисунку, живописи, композиции и навыки работы с различными материалами, необходимыми для выполнения вступительных экзаменов в средние и профессиональные художественные учебные заведения.

Основные задачи курса:

- расширение художественного кругозора;
- развитие творческой активности;
- привитие потребности к самостоятельному творчеству;
- развитие художественных способностей у учащихся;
- выработка навыков работы с различными материалами;

- привитие общей грамоты;
- углублённое изучение натуры;
- знакомство с декоративным искусством.

Уровень программы – допрофессиональная подготовка учащихся (ранняя профессиональная ориентация). Параллельно с обучением проводится посещение учебных мастерских художественного отделения Краснотурьинского колледжа искусств, знакомство с творчеством преподавателей и студентов, а также посещение городского выставочного зала.

По срокам реализации программа рассчитана на 1 год обучения и составляет 306 часов, по 102 часа на каждый предмет: рисунок, живопись, станковую композицию, которые в учебном процессе являются ведущими.

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок (групповые занятия) и самостоятельная домашняя работа. Занятия носят групповой характер. Курс обучения рассчитан на еженедельные занятия в объёме трёх уроков каждого предмета в неделю по 45 минут. Количественный состав группы: 10-15 человек.

В процессе урока следует использовать различные методы проведения занятий, которые диктуются целями данной программы:

- беседы, индивидуальная работа с учащимися;
- экскурсии;
- упражнения;
- практические задания.

Начиная с традиционных натюрмортов, учащиеся рисуют интерьер, продолжают изучать линейную и воздушную перспективу, выполняют наброски, зарисовки фигуры человека и животных (птиц). Основные требования к работам учащихся – композиционно выразительное размещение рисунка на листе, графически грамотное построение изображаемой формы, передача пропорций и объёма средствами перспективы и светотени. В итоге по окончании курса, учащиеся обязаны самостоятельно выполнить контрольный рисунок натюрморта в интерьере с передачей конструкции, объёма, пространства, тоновых отношений и материальности предметов.

В процессе занятий живописью на подготовительном курсе учащиеся постигают приёмы передачи объёма и пространства цветом, а также выполняют декоративный натюрморт для знакомства с декоративной живописью. Ряд занятий рассчитан на усвоение законов цветоведения. По итогам прохождения курса занятий по живописи учащиеся выполняют с натуры натюрморт, аккумулирующий в себе знания и ранее полученный опыт по передаче цветом и тоном объёма, пространства, материальности и условий освещения предметов.

Предмет «Композиция» в предложенной программе ставит своей целью развитие творческих способностей, усвоение основ и законов композиции. Важнейшие требования станковой композиции - интересный замысел и выразительное его воплощение, стилевое единство изображаемого, гармоническая соразмерность элементов и целого, их соподчинённость. Учащиеся изучают различные изобразительные техники и приёмы работы в них, а главной задачей в станковой композиции является умение воплощать свои творческие замыслы в конкретные художественные образы и формы. По итогам курса композиции учащиеся выполняют контрольное задание, которое включает в себя: самостоятельный выбор темы (иллюстрация к произведению), сбор подготовительного материала, эскизы-поиски решения композиции и выполнение работы в формате в избранном материале и изобразительной манере, основываясь на полученные в процессе обучения знания.

В качестве контрольных мероприятий по учёту знаний и умений учащихся проводятся просмотры учебных работ в следующие сроки:

- конец декабря (28, 29 декабря) – просмотр за I полугодие;
- середина марта (14, 15 марта) – предварительный просмотр;
- конец мая (30, 31 мая) – экзаменационный просмотр.

Учебная программа содержит следующие структурные элементы программы: титульный лист, контритул, пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание курса, требования к уровню подготовки уч-ся и предполагаемые результаты, учебно-методическое обеспечение, список используемой и рекомендуемой литературы, сведения об авторе, аннотацию.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РИСУНОК

№	ТЕМА	Общее кол-во часов	Теория	Практика
1.	Вводная беседа. Линейно-конструктивный рисунок группы предметов быта	9	0,3	8,7
2.	Линейно-конструктивный рисунок предмета мебели (стул, кресло, табурет)	9	0,5	8,5
3.	Тональный рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел (призма, куб, шар, пирамида).	12	0,5	11,5
4.	Тональный рисунок драпировки со сложной конфигурацией складок, лежащей на геометрическом предмете.	12	0,3	11,7
5.	Тональный рисунок натюрморта со стеклянным предметом	12	0,5	11,5
6.	Зарисовка фигуры человека в интерьере	9	0,4	8,6
7.	Линейно-конструктивный рисунок сложного гипсового орнамента (капители) с введением тона	12	0,4	11,6
8.	Тональный рисунок натюрморта с несложной гипсовой розеткой	12	0,4	11,6
9.	Тональный рисунок натюрморта в интерьере (контрольное задание)	15		15
ВСЕГО за год:		102	3,3	98,7

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЖИВОПИСЬ

№	ТЕМА	Общее кол-во часов	Теория	Практика
1.	Посещение учебных мастерских ККИ (худож. отделение)	3	3,0	
2.	Этюд «Цветы»	6	0,5	5,5
3.	Натюрморт на передачу тона (гризайль)	9	0,3	8,7
4.	Этюд натюрморта из 3 белых предметов на цветном фоне	9	0,3	8,7
5.	Этюд драпировки	9	0,3	8,7
6.	Натюрморт на сближенные цветовые отношения	12	0,5	11,5
7.	Постановка из 3-4 контрастных по цвету и фактуре предметов	12	0,4	11,6
8.	Фрагмент тематического интерьера	9	0,3	8,7
9.	Тематический натюрморт на декоративность	12	0,4	11,6
10.	Этюд полуфигуры человека у окна	9	0,5	8,5
11.	Тематический натюрморт в интерьере (контрольная постановка)	12	0,2	11,8
	ВСЕГО за год:	102	6,7	95,3

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КОМПОЗИЦИЯ

№	ТЕМА	Общее кол-во часов	Теория	Практика
1.	Основные законы композиции. Упражнения. (статика-динамика, симметрия-асимметрия, центр-распад)	9	0,5	8,5
2.	Плоскостная композиция из геометрических фигур	6	0,3	5,7
3.	Эскиз декоративной решётки. Модуль.	9	0,4	8,6
4.	Орнамент в круге. Стилизация бабочки.	9	0,5	8,5
5.	Сюжетно-композиционный центр и выделение главного в композиции. Доминанта. «Жизнь нашего города»	12	0,3	11,7
6.	Свет, как средство выявления главного в композиции «Натюрморт в интерьере»	12	0,5	11,5
7.	Композиция из объёмных букв	9	0,4	8,6
8.	Плакат. Афиша.	9	0,5	8,5
9.	Цвет в композиции «Портрет»	12	0,4	11,6
10.	«Иллюстрация к литературному произведению» (контрольное задание)	15		15,0
ВСЕГО за год:		102	6,8	95,2

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА РИСУНОК

Тема 1. Вводная беседа.

Упражнение «**Линейно-конструктивный рисунок группы предметов быта**». 9 ч.

Теоретическая часть: Основные задачи курса. Требования к работе. Линейная и наблюдательная перспектива. Линия горизонта. Точка схода. Конструкция составных геометрических объёмов.

Освоение метода линейно-конструктивного построения формы в перспективе.

Практическая часть:

Выполнить упражнение методом линейно-конструктивного построения группы предметов быта в перспективе. Композиционно и выразительно разместить рисунок 3-5 предметов быта с натуры, строгое линейное построение предметов, передать их пропорции и пространственную взаимосвязь. Выявить конструктивное строение формы средствами линии. Тон вводится только в собственных и падающих тенях.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 л., графический карандаш

Тема 2. Линейно-конструктивный рисунок предмета мебели (стул, стол, кресло, табурет) в интерьере. 9 ч.

Конструкция сложной геометрической формы. Развитие навыков линейного рисования и анализа конструктивных связей элементов сложного геометрического объёма. Особенности работы над интерьером (перспектива, точка схода, пространство).

Практическая часть:

Выполнить линейно-конструктивный рисунок одного из указанных предметов мебели. Грамотно компоновать изображение в листе, построить предметы и часть интерьера с учётом линейной и воздушной перспективы, показать пространство с помощью линий разной тональности.

Возможна начальная прокладка светотени.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 листа, графический карандаш

Тема 3. Тональный рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел (призма, куб, шар, пирамида). 12 ч.

Конструктивный анализ формы, осознанное и грамотное использование приёмов перспективы.

Технические приёмы исполнения объёмного светотеневого рисунка. Изменение силы тона, мягкость касания (границ предметов) при удалении в глубину.

Практическая часть:

Выполнить тональный рисунок с натуры группы геометрических тел. Выразительно и композиционно разместить рисунок в формате. Поставить предметы на плоскость. Выполнить строгое конструктивное построение формы в перспективе. Передать большие тональные отношения, выявить объём средствами светотени, добиться цельности изображения натюрморта.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 тонированного листа, графический карандаш

Тема 4. Тональный рисунок драпировки со сложной конфигурацией складок, лежащей на геометрическом предмете. 12 ч.

Закономерности образования складок.

Практическая часть:

Выполнить тональный рисунок светлой драпировки, накинутой на геометрическое тело (цилиндр или шар). Грамотно компоновать изображение в листе, выявить основные пропорции складок и их конструкцию. Передать объём и пространство с помощью светотени.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 листа, графический карандаш

Тема 5. Тональный рисунок натюрморта со стеклянным предметом. 12 ч.

Материальность предметов, цветовая тональность натюрморта.

Практическая часть:

Выполнить рисунок натюрморта со стеклянным предметом, композиционно грамотно разместив предметы с драпировкой. Использовать тональное светотеневое решение с желательной передачей объёма, фактуры и материала предметов натюрморта. Передать большие тональные отношения. Выделить предметы и проработать их, как главное и второстепенное в натюрморте. Передать пространство и материальность посредством разнообразия графических и живописных средств цветного карандаша. Освещение верхнее боковое, рассеянное.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 листа, пастель, цветной карандаш

Тема 6. Зарисовка фигуры человека в интерьере. 9 ч.

Несложная тематическая постановка. Анализ человеческой фигуры, последовательное ведение рисунка с соблюдением пропорций и передачей характерных черт натуры. Изучение механики движения человека.

Практическая часть:

Выполнить 1 зарисовку фигуры человека в интерьере. Грамотно компоновать изображение в листе, передать основные пропорции человеческой фигуры с учётом направления основных осей плечевого пояса и таза. Найти соотношение размеров фигуры человека с пространством интерьера и друг с другом. Связь с уроками композиции.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 листа, сангина, соус, мел, угольный карандаш

Тема 7. Линейно-конструктивный рисунок сложного гипсового орнамента с введением тона. 12 ч.

Линия горизонта ниже постановки. Конструкция и пластика усложнённых форм. Освоение принципов рисования объёмных форм, усложнённых деталями. Развитие навыков линейно-конструктивного построения и светотеневого решения рисунка.

Практическая часть:

Выполнить линейно-конструктивный рисунок любой из названных моделей. Грамотно композиционно разместить изображение в формате. Передать пропорции и вести строгое перспективное и конструктивное строение формы. Проработка деталей и подчинение их целому. Возможна начальная прокладка светотени.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 листа, графический карандаш

Тема 8. Тональный рисунок натюрморта с несложной гипсовой розеткой. 12 ч.

Гипсовый орнамент невысокого рельефа. Фон серый, нейтральный. Навык исполнения светотеневого рисунка предметов различного тона и фактуры.

Практическая часть:

Выполнить тональный рисунок натюрморта с несложной гипсовой розеткой. Выразительно композиционно решить рисунок в формате, с учётом перспективы построить форму рельефа, передать пропорции и пространственно-масштабную взаимосвязь предметов. Передать тональные отношения, объём, фактуру.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 листа, графический карандаш

Тема 9. Тональный рисунок натюрморта в интерьере (контрольное задание). 15 ч.

Светотень, фактура, цельность. Законченность светотеневого рисунка предметов быта в интерьере.

Практическая часть:

Выполнить тональный рисунок натюрморта, различных по тональности и материалу в интерьере. Выразительно композиционно решить рисунок в формате, с учётом перспективы построить форму предметов, передать пропорции и пространственно-масштабную взаимосвязь предметов. Передать объём, свет, фактуру средствами тона и светотени. Строго и тщательно выдерживать все тональные соотношения. Для передачи материальности предметов, их фактуры и текстуры применять различные приёмы штриховки. Добиться законченности и цельности.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 листа, графический карандаш

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЖИВОПИСЬ

Тема 1. Посещение учебных мастерских ККИ (худож. отделение). 3 ч.

Знакомство с учреждением, интерьерами, мастерскими, работами студентов

Тема 2. Этюд «Цветы». 6 ч.

Технические приёмы акварели. Колористический строй.

Практическая часть:

Грамотно компоновать изображение в листе, добиться сочетания цветовых отношений, используя в работе различные технические приёмы акварельной живописи (по-сырому, заливка, лессировка, уточнение формы мазком – а-ля-прима).

Техника исполнения, материал: бумага 1/4 листа, акварель

Тема 3. Натюрморт на передачу тона (гризайль). 9 ч.

Цвет и тон в живописи. Монохром. Многослойная живопись. Передача тональных отношений.

Практическая часть:

Передать большие тональные отношения предметов в технике лессировок, выявить объём средствами светотени, добиться цельности изображения натюрморта. Передача пространства при помощи светотеневой проработки (блик, свет, полутень, тень, рефлекс). «Касание» предметов к фону.

Техника исполнения, материал: бумага 1/4 листа, акварель

* Натюрморт из трёх предметов, различных по форме и тону (чайник, кружка, кофейник) на нейтральном фоне драпировки. Боковое освещение.

Тема 4. Этюд натюрморта из 3 светлых предметов (белый чайник, светлый кофейник, жёлтое яблоко) на цветном фоне. 9 ч.

Влияние освещения и цветовой среды на предмет. Рефлексы.

Практическая часть:

Выполнить этюд «холодного натюрморта» при тёплом освещении в технике по-сырому и многослойной живописи. Передать изменение локального цвета в зависимости от фона и освещения. Методичное, грамотное, последовательное ведение задания. Передача тепло-холодности.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 акварельного листа, акварель

Тема 5. Этюд драпировки. 9 ч.

Локальный цвет и оттенки цвета в зависимости от пространства и характера освещения.

Объём.

Практическая часть:

Передать материальность, объём и пространство с помощью цветотональных отношений. Лепка формы цветом. Передача тепло-холодности.

Техника исполнения, материал: бумага 1/4 листа, акварель, гуашь

Тема 6. Натюрморт на сближенные цветовые отношения. 12 ч.

Цветовая гармония. Цветовая гамма. Колорит. Нюанс.

Практическая часть:

Выполнить натюрморт из 3-4 предметов в тёплой золотистой гамме, построенной на родственных сочетаниях. Передать цветовую гармонию, тепло-холодность, объём, организовать контраст первого плана (акцент). Поиски тонких отношений.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 листа, акварель, гуашь

* Предметы тёплые и чётко различаются по тону. Фон светлее предметов.

Тема 7. Постановка из 3-4 контрастных по цвету и фактуре предметов. 12 ч.

Влияние среды на предметы Цветовая гармония. Влияние рефлексов. Контраст, нюанс.

Практическая часть:

Передать гармонию насыщенного колорита путём рефлексных связей и верных тональных и цветовых отношений. Разнообразие фактуры, разнообразие технических приёмов.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 листа, акварель, гуашь

* Предметы натюрморта различны по форме и массе: деревянный плетёный, металлический матовый с гладкой поверхностью, стеклянный

Тема 8. Фрагмент тематического интерьера. 9 ч.

Пространство. Композиционный центр. Выразительность светотональных и цветовых отношений.

Практическая часть:

Передать настроение в постановке через колорит. Цветом и формой решить пространственную среду. Обобщить дальний план.

Техника исполнения, материал: бумага 1/4 листа, акварель, гуашь

* Постановка этюдного характера. Продумать освещение. Уголок мастерской, гардеробная, музыкальная гостиная

Тема 9. Тематический натюрморт на декоративность. 12 ч.

Поиск композиционного решения. Цельность и декоративность колористического строя.

Практическая часть:

Выполнить натюрморт в декоративной манере: членением плоскостей всех форм на части.

Передать колористическое единство, светотенью и цветом выявить объём.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 листа, гуашь

Тема 10. Этюд полуфигуры человека в белой одежде у окна. 9 ч.

Пропорциональность. Решение силуэта в пространственной среде.

Практическая часть:

Продумать композиционное решение. Моделировка головы и рук. Решение контража мягким касанием цвета. Добиться эффекта свечения белого цвета за счёт едва заметного полутона соседнего цвета (свет имеет свойство поглощать предмет и размывает его края). Решение формы, тепло-холодности, пространства, складок драпировок. Чёткие цвето-тональные отношения.

Техника исполнения, материал: бумага 1/4 листа, акварель, гуашь

* Полуфигура за рукоделием на контражур

Тема 11. Тематический натюрморт в интерьере 12 ч.

Контрольная постановка. Связь со станковой композицией.

Практическая часть:

Выделить композиционный центр. Передать точные цветовые отношения, форму, объём предметов в большом пространстве, глубину. Передать состояние в натюрморте (освещение, свет, как средство выразительности). Обобщение деталей дальних планов.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 листа, акварель, гуашь

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА КОМПОЗИЦИЯ

Тема 1. Основные законы композиции. 9 ч.

Композиция – основа изобразительной грамоты. Понятие «Симметрия». Зеркальная симметрия в природе. Центрическая композиция. Асимметрия – смещённое, неравномерное, но зрительно-уравновешенное размещение частей относительно друг друга. Правила симметрии и асимметрии в композиции. Ось симметрии: вертикальная, горизонтальная, угловая. Понятие статики и динамики в композиции. Знакомство с различными методами выявления композиционного центра, понятием «доминанта», для выражения идеи композиции. Второстепенные элементы. Средства выявления композиционного центра. Распад в композиции.

Практическая часть:

Выполнить 6 упражнений на передачу статики и динамики, симметрии и асимметрии, на композиционный центр и распад. Использовать линейно-графическое решение из простых геометрических тел.

Техника исполнения, материал: бумага 1/16 листа * 6 штук, тушь, перо, маркер

Тема 2. Плоскостная композиция из геометрических фигур. 6 ч.

Формальная композиция. Контраст, нюанс, масштаб, пропорции. Уравновешенность. Центр композиции.

Практическая часть:

Выполнить плоскостную композицию из 4-6 разного масштаба и пропорций плоских фигур, построенных по законам геометрии. Каждая фигура может быть заштрихована параллельными линиями или перекрёстной, под острым углом, штриховкой. Фигуры должны решаться в виде графического пятна. Композиция может быть статичной или динамичной, симметричной или асимметричной. Выделить композиционный центр. Тожественные элементы будут фоном.

Техника исполнения, материал: бумага 1/4 листа, графический карандаш

* Все линии проводятся на глаз, от руки, без применения чертёжных инструментов.

Тема 3. Эскиз декоративной решётки. 9 ч.

Модуль растительного орнамента. Линейно-ленточная композиция. Арабеска - сетчатый растительный орнамент. Соразмерность в линейном рисунке.

Практическая часть:

Придумать модуль растительного происхождения, как шаблон (трафарет). Выполнить линейно-ленточный орнамент из этого модуля в квадрате, полосе, круге, учитывая необходимость сочетания размеров элементов изображения с размерами и форматами композиций.

Техника исполнения, материал: бумага 1/4 листа, тушь, перо, кисть

Тема 4. Орнамент в круге. 9 ч.

Симметричность. Ритм. Центрическая композиция в круге. Стилизация бабочки.

Практическая часть:

Выполнить эскиз стилизованной бабочки. Составить композицию декоративного панно с выделением композиционного центра, применив линейно-ленточную композицию по кругу. Использовать контраст и нюанс в гармонии цвета и формы.

Техника исполнения, материал: бумага R -15 см., гуашь 3-4 цвета

Тема 5. «Жизнь нашего города». 12 ч.

Сюжетно-композиционный центр и выделение главного в композиции. Доминанта.

Практическая часть:

Выполнить сюжетную композицию на заданную тему, используя закон контраста и нюанса для передачи движения и ритма. Правильно организовать плоскость, выбрать формат. Передать различные характеры персонажей (2-3 фигуры) и выделить сюжетно-композиционный центр, используя доминанту. Выразительности форм добиться посредством светотени.

Техника исполнения, материал: бумага 1/2 листа, акварель, гуашь

Тема 6. «Натюрморт в интерьере». 12 ч.

Свет, как средство выявления главного в композиции. Сила света и его направленность. Роль предметных деталей в композиции. Пространство и плановость. Ракурс.

Практическая часть:

Выполнить декоративно-плоскостную композицию, используя неожиданный и интересный выбор фрагмента из обыденной обстановки. Выявить светом смысловой центр композиции через предметы в интерьере. Использовать разные ситуации по отношению к источнику света: силуэт предметов против света, скользящий свет (сверху, снизу, слева, справа), фронтальное освещение (утро, день, вечер). Соблюдать тональные, цветовые различия. Передать колористическое единство. Выбрать выразительную точку зрения и решить пространство. Целесообразно применение ракурса, низкой или высокой линии горизонта в композиции.

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

Тема 7. Композиция из объёмных букв. 9 ч.

Объёмно-пространственная структура и её свойства. Конструктивные и пространственные связи.

Практическая часть:

На произвольно выбранном формате листа (вертикальном или горизонтальном) выполнить композицию из объёмных букв. Построить элементы композиции по законам линейной перспективы с двумя точками схода. Использовать одну или разные буквы, повторяющиеся в разных масштабах и положениях (вертикальное, горизонтальное, наклонное). Конструктивный анализ формы должен сочетаться со светотеневой моделировкой объёмов. Выявить композиционный центр пластикой формы, отличной от пластики второстепенных элементов (прямоугольные очертания и закруглённые элементы, более контрастное тональное решение).

Техника исполнения, материал: бумага 1/4 листа, гуашь 2-3 цвета, белила

Тема 8. Афиша. Плакат. 9 ч.

Основы оформительского дела. Понятие и «законы» афиши, плаката.

Практическая часть:

Выполнить эскиз афиши. Используя ограничение цвета, его условность, выразить идею и главный смысл в эскизе. Масштабность – как закон выделения основного и главного. Выделить центр композиции.

Техника исполнения, материал: бумага 1/4 листа, гуашь

Тема 9. Цвет в композиции «Портрет». 9 ч.

Эмоциональная характеристика цвета и её роль в образном строе композиции. Создание образа с помощью психологических характеристик цвета.

Практическая часть:

Продумать цветовую гамму и выполнить живописно-графический эскиз композиции на заданную тему. Передача характера через позу, жесты, одежды, цветовой колорит, близкие и похожие на него предметы. Обратит внимание на выбор формата и масштаб. Эмоциональная выразительность, содержательность и цельность цветового решения листа.

Техника исполнения, материал: бумага 1/4 листа, гуашь

Тема 10. «Иллюстрация к литературному произведению». 15 ч.

Контрольное задание. Правила иллюстрации и условности книжной графики. Сюжетно-тематический центр композиции и средства художественной выразительности. Роль силуэта в решении композиционного замысла.

Практическая часть:

Выполнить графическую сюжетную композицию к выбранному литературному произведению. 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 акварель 2-3 цвета, цветные карандаши, пастель.

**ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

№	Знания	Умения
Рисунок		
1	Знать, что такое «линейно – конструктивное построение»	Конструктивный анализ формы
2	Роль света и тени, выявление характера предметов	Наблюдательность и цельность видения природы
3	Знать различные графические материалы (уголь, соус, сангина, цветной карандаш)	Техническое использование и владение графическими материалами и приёмами мягкого материала
4	Закономерности светотени	Выявление и передача объёма, формы, фактуры с помощью штриха и тона. Использование светотени для передачи объёма
5	Законы линейной и воздушной перспективы. Плановость, пространство, «касание» предметов	Передача линейной и воздушной перспективы. Умение углубить изображение, разнообразие приёмов «касания» предметов
6	Знать основные пропорции человека	Выполнение набросков и зарисовок
7	Правила и особенности академического рисунка	Максимальная законченность, высокое качество исполнения работы. Видеть свои недостатки и их исправлять самостоятельно.
8	Композиционные возможности изображения	Правильный выбор формата, трактовка предметов в пространстве, выделение выразительных элементов природы
Живопись		
1	Основы цветоведения	Поэтапное выполнение работы
2	Основы академической живописи	Передача объёма и пространства цветом. Использование способов работы пятном, мазком, лепка с их помощью формы предмета, метода лессировки
3	Приёмы акварельной и гуашевой живописи, технические возможности красок	Владение приёмами акварельной и гуашевой живописи.
4	Культура смешения красок. Свойства художественных материалов	Организация и работа с палитрой. Освоение навыков культуры смешения и последовательного наложения красок
5	Понятия контраста, нюанса, цветовой гаммы, колорита	Передача тональности и колорита, пространственной и цветовой среды
6	Световоздушная среда в живописи	Передача отношений отдельных плоскостей, фактуры предметов, объёмной формы, плановости, касания предметов и фона.
7	Правила декоративной живописи	Использование приёмов декоративной живописи
8	Цельность, цветовая гармония	Гармоничное сочетание ведущих цветов природы, различных по цветовому оттенку, насыщенности и светлоте, воспринимаемые глазом, как тонально-цветовое единство
Композиция		
1	Выразительные средства и законы композиции	Использование законов композиции. Умение видеть прекрасное в обыденном, видеть цельно, выделяя главное, подчиняя ему все

		компоненты композиции
2	Жанры композиции	Смещение жанров композиции (натюрморт с пейзажем, натюрморт с интерьером).
3	Методы работы над композицией. Понятие о сущности творческого процесса, о последовательности работы над композицией.	Использование в работе над композицией различных методов. Решение композиционных задач через своё мироощущение, мировоззрение, свою одухотворённость, темпераментность.
4	Выразительность пластического решения в трактовке фигур, вещей, предметов и пространства.	Использование пространственных планов в многофигурной композиции. Разнообразие силуэтов фигур, движений, деталей одежды, характер персонажей.
5	Роль контраста в повышении эмоциональной напряжённости и выразительности композиции.	Грамотное применение контраста для выражения замысла.
6	Приёмы и правила книжной графики. Иллюстрация. Стилизация и ограничения в цвете	Владение приёмами книжной графики, иллюстрации, стилизации, соответствующие выразительности замысла.
7	Выразительность и целостность замысла. Принцип композиционного мышления на плоскости. Способы достижения выразительности в композиции.	Самостоятельность в мышлении, в проявлении своей творческой индивидуальности, осмыслении сюжетной основы, сбор материала, работы над эскизом. Глубокое раскрытие темы. Доведение своей работы до определённой степени законченности.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Методическое оснащение учебного процесса

1. Наглядные пособия, таблицы, плакаты по рисунку, живописи;
2. Поэтапное ведение натюрморта по рисунку и живописи;
3. Таблицы по цветоведению;
4. Таблицы по этапам работы над графической, декоративной и живописной композицией;
5. Наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
6. Репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
7. Работы учащихся из методического фонда школы и художественного училища;
8. Таблицы и наглядные пособия по законам композиции;
9. Книги, альбомы, фильмы, репродукции и пр.;
10. Методические пособия и работы преподавателей ДХШ
11. Периодические издания: журналы «Юный художник», «Искусство», альбомы и книги о графической, декоративной, живописной композиции и т.д.

Оборудование

1. Мольберты, планшеты
2. Табуреты, стулья
3. Подиумы
4. Софиты
5. Натюрмортный фонд, содержащий предметы, необходимые в постановках
6. Компьютерная техника, аудио и видео аппаратура.

Материалы:

1. Акварель «С-Петербург», гуашь «Мастер-класс»
2. Бумага разных сортов
3. Цветная бумага
4. Простые графические карандаши разной мягкости, резинка
5. Тушь, перо, гелиевые ручки
6. Цветные карандаши
7. Мягкий материал

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1. Беда Г.В.**
Живопись: Учеб. Для студентов пединститутов по спец. №2109 «Черчение, изобразительное искусство и труд», - М.: Просвещение, 1986, - 192 с., ил.
ББК 85.14
- 2. Бесчастнов Н.П.**
Графика натюрморта: учебн. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломиров. Специалистов «Художественное проектирование изделий текстильн. и лёгкой промышленности»/ Н.П. Бесчастнов – М.: Гуманитарн. изд. центр ВЛАДОС, 2008-255 с.; ил.; 48 с. цв. ил.: ил.- (Изобразительное искусство)
ISBN 978-5-691-01629-5
- 3. Демосфенова Г.Л.**
Искусство книги: выпуск 10 (1972-1980) / Г.Л.Демосфенова, Д.А.Шмаринов, Д.С.Бисти, Т.Г.Вебер, А.А.Каменский, Е.И.Коган; М. Книга, 1987.- 351 с.: ил.- 3 000 экз.
- 4. Ермолаева Л.П.**
Основы дизайнерского искусства/ Ермолаева Л.П.: Учебное пособие, - М.: «Архитектура-С», 2009.-152 с., ил.
ISBN 978-5-9647-0159-0
- 5. Кудряшев К.**
Графика/ автор-составитель Кудряшева С.Д. Учебное пособие – М.: «Архитектура – С», 2007, - 288с., ил.
ISBN 978-5-9647-0133-0
- 6. Ли Н.Г.**
Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М.: Издательство Эксмо, 2006.-480 с., ил.
ISBN 5-699-04508-2
- 7. Логвиненко Г.М.**
Декоративная композиция: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.М.Логвиненко. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004.-144 с., 16 с. ил.- 10 000 экз.
ISBN 5-691-01055-7
- 8. Ломоносова М.Т.**
Графика и живопись: учебное пособие/ М.Т. Ломоносова – М.: Астрель: АСТ, 2006-202, (6) с.: ил.
ISBN 5-17-012860-6 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-04033-X ((ООО «Издательство Астрель»))
- 9. Лойко Г.В., Жабцев В.М.**
Школа изобразительного искусства / Г.В.Лойко, В.М.Жабцев. - Мн.: ООО «Харвест», 2004.- 320 с.: ил.- 3 000 экз.
ISBN 985-13-2470-1
- 10. Маккэлэм Г.Л.**
4 000 мотивов: цветы и растения: справочник: пер. с англ./ Грэхэм Лесли Маккэлэм, - М.: АСТ: Астрель, 2007, - 383, (1) с.: ил.
ISBN 5-17-036170-X (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-11494-5 (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 071348909X (англ.)
- 11. Матвеев А.И.**
Савва Бродский: Альбом / авт.-сост. А.И.Матвеев. – М.: Изобразительное искусство, 1988.- 176 с.: ил.- 25 000 экз.
- 12. Неменская Л.А.**
Изобразительное искусство»: искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для общеобразоват. учрежд. / Л.А.Неменская; под ред. Б.М.Неменского. - М.: Просвещение, 2008.- 176 с.: ил.- 20 000 экз.
ISBN 978-5-09-015185-6

13. Паранюшкин Р.В.

Композиция: теория и практика изобразительного искусства / Р.В.Паранюшкин. - изд. 2-е, - Ростов н/Дону: Феникс, 2005.- 79 с.: ил.- (Школа изобразительных искусств) - 5 000 экз.
ISBN 5-222-07410-2

14. Радлов Н.Э.

Рисование с натуры, изд. 3-е: учебное пособие по 2 изданию – Л.-М., 1938: Издательство «Художник РСФСР», 1978

15. Смирнов С.И.

Шрифт в наглядной агитации, изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Плакат, 1988.-192 с., ил.

16. Смит С.

Рисунок. Полный курс/ С.Смит. - М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002, - 159 с.: ил.

ISBN 5-17-004150-0 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 5-271-01197-6 (ООО «Издательство Астрель»)

17. Сокольникова Н.М.

Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч.3. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996.- 80 с.: цв. ил.- 30 000 экз.

ISBN 5-86866-069-2

18. Соколова О.Ю.

Секреты композиции»: для начинающих художников / О.Ю.Соколова. - М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ; 2003.- 128 с.: ил.– (Студия художника). 5 000 экз.

ISBN 5-17-012852-5 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 5-271-03853-X (ООО «Издательство Астрель»)

19. Учебный рисунок в Академии художеств: Альбом/ под ред. Б.С.Угарова; Авт. – сост.

Д.А.Сафаралиева. - М.: Изобразительное иск-во, 1990 (IV), - 160 с., ил.

ISBN 5-85200-0582 (в пер.): 65 000 экз.

20. Хогарт Б.

Игра света и тени для художников: учебное пособие / Б.Хогарт; пер. с англ.

В.С.Матвеева:

-Тула: ООО «Издательство «Родничок»; М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2001.- 152 с.: ил.- 10 100 экз.

ISBN 5-17-006044-0 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 5-89624-065-1 (ООО «Издательство «Родничок»)

ISBN 5-271-01659-5 (ООО «Издательство Астрель»)

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Клюковская Людмила Леонидовна

Директор и преподаватель МОУДОД «Краснотурьинская детская художественная школа»
высшей категории

Образование высшее (НТГПИ - ХГФ, 1991 г.)

Стаж – 18 лет

Рабочий телефон: 8(34384)3-62-99

Домашний адрес: г. Краснотурьинск, ул. Колхозная 10 – 5.

АННОТАЦИЯ

к комплексной рабочей учебной программе «РИСУНОК. ЖИВОПИСЬ. КОМПОЗИЦИЯ»

Данная программа является адаптированной комплексной рабочей учебной программой дополнительного образования детей в области изобразительного искусства для класса подготовки в среднее профессиональное художественное заведение и построена на постепенном усложнении задач и закреплении полученных знаний в ходе выполнения последующих заданий.

Программа способствует воспитанию художественного вкуса, развивает и пробуждает интерес к художественной деятельности, способствует профессиональному самоопределению.

Программа предназначена для группы учащихся и выпускников «Краснотурьинской ДХШ», желающих поступить в Краснотурьинский колледж искусств на художественное отделение.

Рабочая программа представляет собой практический курс занятий и специальной подготовки в системе дополнительного образования:

- по изучению процессов создания произведений изобразительного искусства,
- на овладение учащимися основ творческого, в том числе и композиционного мышления;
- умелое использование и дальнейшее развитие умений и навыков;
- использование полученных знаний в самостоятельной творческой работе и практической деятельности.

Метод обучения рисунку и живописи базируется, прежде всего, на всестороннем изучении натуры. Обучение станковой композиции - на овладение учащимися основ творческого, в том числе и композиционного мышления.

Программа выходит за рамки типового федерального учебного плана для ДХШ и ДШИ и относится к сфере дополнительных платных услуг.

Уровень программы – допрофессиональная подготовка, предназначенная для получения базовых профессиональных знаний и навыков.

Целями данной программы являются:

- Достижение уровня развития личности, достаточного для её творчески-деятельной самореализации и самовыражения в сфере искусства;
- Достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно ориентироваться в ценностях мирового культурного пространства;
- Достаточно высокая степень овладения знаниями, умениями, навыками по выбранному виду искусства, необходимая для приобретения собственного опыта художественной деятельности;
- Создание наиболее благоприятных условий для обучения способных детей, готовых к продолжению обучения в профессиональных учебных заведениях культуры и искусства после окончания ДХШ.

По срокам реализации программа рассчитана на 1 год обучения и составляет 306 часов, по 102 часа на каждый предмет: рисунок, живопись, станковую композицию, которые в учебном процессе являются ведущими.