

**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств» города Когалыма**

Рассмотрено
Методическим советом
24.09. 2014 года

Директор МАУ «Школа искусств»
/Н.В.Велижанин/
«19» февраля 2015 года

**Дополнительная общеразвивающая программа
по предмету «Композиция»
(на 4 года)**

Преподаватель:
Шейкина Л.Г.

г. Когалым, 2015 год

Содержание

1. Пояснительная записка _____	3-5
2. Учебно-тематический план и содержание курса _____	6-11
3. Требование к уровню подготовки выпускников _____	12
4. Программно-методическое обеспечение _____	13
5. Список литературы _____	14

I. Пояснительная записка

Композиция наряду с рисунком и живописью является одним из самых важных и принципиально важных учебных предметов обучаемых в художественной школе.

Композиция художественного произведения создается такими изобразительными средствами, как рисунок, светотень, цвет, линейная и воздушная перспектива. Она связывает воедино все эти средства и является главной художественной формой произведения искусства. «Именно композиционными средствами в первую очередь художник раскрывает идею произведения, подчеркивает основное и главное в произведении, вводит зрителя в мир своих переживаний и размышлений» (Никифоров Б. М.).

Изучение закономерностей композиции помогает грамотно, с учетом творческой индивидуальности, использовать выразительные средства изобразительного и декоративно-прикладного искусства в практической работе, сокращает путь наилучшего решения.

Курс композиции имеет первостепенное значение в развитии творческих способностей, образного мышления, творческого воображения, т.е. всего того, без чего не может быть настоящего художника, способного создавать произведения искусства. Композиция органически взаимосвязана, прежде всего с такими учебными предметами, как рисунок, живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство, так как, создавая композицию, художник оперирует линией, штрихом, пятном, цветом, светотенью, объемом и другими художественными средствами, выступающими как композиционные средства и формы. Поэтому учебный предмет «Композиция» выступает не только как один из ведущих, но и как объединяющий все другие предметы.

Межпредметные связи композиции с рисунком, живописью, скульптурой проявляются и в обратном действии. Закономерности и свойства композиции действуют и проявляются в рисунке, живописи, скульптуре, графике, как в учебных, так и в творческих работах. Нельзя выполнить учебный рисунок с натуры без умения скомпоновать его в формате, нельзя добиться выразительности и цельности того же рисунка без знания действия композиционных законов контрастов и цельности или без интуитивного ощущения таких законов.

Кроме этих предметов композиция тесно связана с историей искусств. Без знания истории искусств невозможно по-настоящему понять значение и роль композиции, рисунка, живописи. При изучении истории искусства они проникают в тайны мастерства, в творческую лабораторию великих художников. Освоив основные законы композиции, выведенные из практики работы мастеров прошлого и современных художников, они будут увереннее подходить к решению собственных творческих задач.

Учебная программа по предмету «Композиция» адаптированная написана на основе типовой программы для детских художественных школ, рассчитана на 4-х летний курс обучения

Цель программы – развитие образного мышления и формирование у учащихся знаний, умений, навыков грамотного ведения работы над композицией.

Задачи предмета:

-дать понятие об основных элементах композиции, развить образное мышление и тонкий эстетический вкус;

-организация и систематическое развитие художественно-творческой деятельности подростков;

-повышение уровня художественной образованности учащихся - расширение круга знаний об искусстве, умений и навыков изобразительной деятельности, развитие художественно- образного восприятия.

Реализация программы базируется на следующих дидактических **принципах:**

1. Принцип воспитывающего обучения.
2. Принцип научности.
3. Принцип наглядности и доступности.
4. Принцип сознательности и активности.
5. Принцип систематичности и последовательности.
6. Принцип прочности и усвоения знаний.

Принцип воспитывающего обучения - развитие эстетической культуры восприятия прекрасного в жизни и в искусстве, формирование художественного вкуса на примере выдающихся произведений русского и зарубежного изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Принцип научности предусматривает изучение законов, правил, приемов и средств композиции.

Принцип доступности и наглядности подразумевает использование на уроках рисования с натуры таблиц, моделей, рисунков и живописных этюдов; демонстрируются образцы реалистического рисунка и живописи, композиции.

Принцип сознательности и активности – умение грамотно изображать окружающие предметы, объекты и явления, правдиво выявлять их особенности и свойства.

Принцип систематичности и последовательности обучения изобразительному искусству обусловлен, прежде всего, логикой изучаемого материала, его содержанием. Учебный материал прочно усваивается, осознаётся, если каждое задание и упражнение логически обуславливается предыдущим.

Принцип прочности и усвоения знаний – приобретение знаний, практических навыков изобразительной грамоты и развитие творческих способностей.

В процессе обучения учащиеся приобретают и овладевают знаниями, умениями и навыками на основе восприятия конкретного учебно-методического материала, используя их в последующей художественной самостоятельной деятельности.

Основной *формой* учебно-воспитательного процесса является урок, который проводится с группой учащихся в соответствии с учебным планом школы.

Теоретическая часть предусматривает знакомство с теорией композиции, включает в себя раздел аналитической работы с иллюстративным материалом и последующее закрепление на практике полученных знаний. Практические занятия состоят из работы непосредственно над композицией и упражнений, которые рассчитаны на изучение и применение основных законов композиции, на исследование возможностей тона и цвета, на знакомство с материалами и способами работы с ними.

В течение всех лет по данной программе учащиеся осваивают и развивают умение раскрыть тему композиции средствами различных жанров живописи и графики: натюрморт, пейзаж, интерьер.

Художественно – творческое развитие учащихся осуществляется по мере овладения навыками изобразительной грамоты.

В процессе обучения каждый учащийся должен овладеть навыками самостоятельного умения отражать жизненные впечатления в композициях, этюдах и рисунках.

Контингент в классе состоит из учащихся в возрасте от 10 лет.

Педагогическая система предусматривает строгий порядок в расположении учебного материала и совокупность принципов, служащих основанием для данного учебного предмета.

Учащиеся 1-2-го класса знакомятся со свойствами художественных материалов и их техническими возможностями, с законами, правилами, средствами и приемами композиции.

В 3-4-ом классах учащиеся продолжают развивать творческие способности; совершенствуют навыки и умения работы над композицией.

На протяжении всего курса учащиеся получают домашние задания, аналогичные классным постановкам.

По завершению учебной программы проводится пленэрная практика.

Данная практика необходима для развития внимательности и творческого развития учащихся, знакомит с правилами построения архитектуры, пейзажа. Зарисовки растений, животных, людей и т. п. - это необходимый материал для развития творчества на уроке.

Формами промежуточной и итоговой аттестации являются выставки и просмотры работ учащихся, организуемые в течение учебного года.

II. Учебно-тематический план и содержание курса

1 класс

<i>№</i>	<i>Наименование темы</i>	<i>Об- щее кол-во часов</i>	<i>В том числе теор. зан.</i>	<i>В том числе пр. зан.</i>
1.	Вводная беседа о композиции.	3	1	2
2.	Летние впечатления. А3 гуашь.	15	1	14
3.	Портрет, автопортрет (профессия, друзья и т.д.) А3 гуашь.	15	1	14
4.	«Мир вокруг нас». Композиция с животными. А3 гуашь	15	1	14
5.	« Времена года», серия работ (4варианта) А4 гуашь, акварель, тушь, цветные карандаши.	27	1	26
6.	« Сказки и фантазии». А3 тушь, перо, цветные карандаши.	24	1	23
7.	Зарисовки	3		3
Всего часов		102	6	96

1. Вводная беседа о композиции. Понятие композиция; жанры станковой композиции; знакомство с программой по композиции.

2. « Летние впечатления ». Знакомство с основными правилами, приемами, средствами композиции; выбор предмета по отношению к формату; положение изображения на листе бумаги относительно центра (динамическая и статичная композиция); главное пятно в композиции и средства его выявления; выполнение 2-3 композиционных эскизов; сбор материала.

3. Портрет, автопортрет (профессия, друзья и т.д.). Главное пятно в композиции и средства его выявления; свободное пространство вокруг пятна; положение главного предмета относительно остальных; выполнение 3-4 композиционных эскизов с цветотональными вариантами; сбор материала.

4. Мир вокруг нас. Композиция с животными. Главное пятно в композиции и средство его выявления; тональная разнообразность элементов композиции; светотень как средство художественной выразительности; выполнение 3-4 композиционных эскизов с цветотональными решениями; сбор материала.

5. «Времена года» - 4 варианта. Знакомство с жанром пейзаж; развитие фантазии и образного мышления; силуэт, тональность и тоновая пластика композиции; цвет в композиции; передача задуманного состояния; выполнение композиционных эскизов с цветотональными вариантами; эмоциональная выразительность; сбор материала.

6. «Сказки и фантазии». Линия как выразительное средство в композиции; знакомство с основами графики; силуэт; ритм как средство композиционного строя; осмысленная организация конфигурации пятна, образуемого средой вокруг главного пятна; выполнение композиционных эскизов; сбор материала.

7. Зарисовки. Композиционное размещение предметов, передача пропорций, характера формы, тональный разбор.

2 класс

<i>№</i>	<i>Наименование темы</i>	<i>Об- щее кол-во часов</i>	<i>В том числе теор. зан.</i>	<i>В том числе пр. зан.</i>
1.	Вводная беседа.	3		3
2.	Натюрморт на фоне пейзажа Гуашь. А2	21	1	20
3.	«Карнавал», «Зимние забавы». Гуашь, акварель. А2	24	1	23
4.	«Югория» Гуашь, акварель. А2	27	1	26
5.	«Человек- профессия» Гуашь, акварель. А2	24	1	23
6.	Зарисовки	3		3
Всего часов		102	4	98

1. Вводная беседа по рисунку. Беседа о целях и задачах предмета во 2-м классе.

Упражнения.

2. Натюрморт на фоне пейзажа. Изучение жанра «натюрморт»; главное пятно в композиции и средства его выражения; неделимость композиции; силуэт, симметрия, ассиметрия, цветовой контраст; выполнение композиционных эскизов; сбор материала.

3.«Карнавал», «Зимние забавы». Главное пятно в композиции и средства его выявления; ритм как средство композиционного строя; контрасты и их роль в композиции; размеры, форма, тональность, линия горизонта. Выполнение композиционных эскизов, сбор материала.

4. «Югория». Знакомство с историческими особенностями народов севера: обычаи, традиции; групповая композиция; смысловое единство действия и окружения; цельность композиции; выделение композиционного центра; выполнение композиционных эскизов с цветотоновыми вариантами; сбор материала.

5. «Человек- профессия». Главное пятно в композиции и средства его выявления; свободное пространство вокруг пятна; положение главного предмета относительно остальных; размер главного предмета в композиции по отношению к другим; создание динамической композиции с использованием различных форм ритмического движения; выполнение композиционных эскизов с цветотоновыми вариантами; сбор материала.

6. Зарисовки. Композиционное размещение предметов, передача пропорций, характера формы, тональный разбор.

3 класс

№	Наименование темы	Об- щее кол-во часов	В том числе теор. зан.	В том числе пр. зан.
1.	Вводная беседа.	3		3
2.	«Летние впечатления». Многофигурная композиция. Гуашь, акварель. А2.	21	1	20
3.	«Времена года». Формальная композиция. Батик, гуашь, акварель. А2-А3	21	1	20
4.	«Человек и среда». Материал на усмотрение ученика. А2.	24	1	23
5.	Триптих, диптих «Город», «Прошлое-настоящее-будущее» и т.д. Материал на усмотрение ученика. А2.	24	1	23
6.	Зарисовки	9		9
Всего часов		102	4	98

1. Вводная беседа по рисунку. Беседа о целях и задачах предмета во 3-м классе. Упражнения.

2. «Летние впечатления». Многофигурная композиция с сюжетной темой (рынок, пленэр, поход и т.д.). Выбор сюжета и организации композиции на плоскости; цветовые и тональные выражения, используемые для передачи настроения; смысловое единство действия и окружения; выполнение композиционных эскизов; сбор материала.

3. «Времена года». Формальная композиция. Главное пятно в композиции и средства его выявления; ритм как средство композиционного строя; контрасты и их роль в композиции: размеры, форма, тональность. Выполнение композиционных эскизов, сбор материала. Знакомство с техническими приемами работы батика.

4. «Человек и среда». Многофигурная композиция; смысловое единство действия и окружения; цельность композиции; выделение композиционного центра; выполнение композиционных эскизов с цветотоновыми вариантами; сбор материала..

5. Триптих, диптих: «Город» (утро, день, вечер), «Ритмы города», «Старое и новое», «Прошлое – настоящее – будущее», «Город и люди», «Люди и город». Сюжетная композиция; применение основных правил и законов композиции; формат

и направленность основного движения в композиции, композиционный и смысловой центры; цельность цветового решения листа, выполнение композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы; поиск композиционных эскизов; эмоциональная выразительность листа и подчинение всех элементов композиции основному замыслу; сбор материала.

6. Зарисовки фигуры человека. Композиционное решение рисунка; передать пропорции человеческой фигуры, позы, одежды.

4 класс

№	Наименование темы	Об- щее кол-во часов	В том числе теор. зан.	В том числе пр. зан.
1.	Вводная беседа.	3		3
2.	« Портрет», «Автопортрет», «Многофигурная композиция» на фоне летнего пейзажа. Материал на выбор ученика. А2.	24	1	23
3.	Свободная тема. Материал на выбор ученика. А2.	24	1	23
4.	Экзаменационная работа-« Портрет», «Автопортрет», «Многофигурная композиция», «Натюрморт», «Пейзаж». Материал на выбор ученика. А2.	48	2	46
5.	Зарисовки	3		3
Всего часов		102	4	98

1. . Вводная беседа по рисунку. Беседа о целях и задачах предмета во 3-м классе. Упражнения.

2. «Портрет», «Автопортрет», «Многофигурная композиция на фоне летнего пейзажа». Смысловое единство действия и окружения; формат, способствующий большей убедительности выражения замысла; выделение композиционного центра; выполнение композиционных эскизов; сбор материала; зарисовки людей, портреты, этюды.

3. Свободная тема . Графическое решение. Понятие ритм, движение, пространство, композиционный центр; свет как выразительное средство композиции; выполнение композиционных эскизов, сбор материала.

4. Экзаменационная работа. Выявления знаний, склонностей и способностей учащихся; сбор материала, натурные зарисовки, этюды, наброски; поиск композиционных эскизов.

5. Зарисовки портрета. Грамотно компоновать изображение в листе; верно, передать основные пропорции, характер движения; светотеневая моделировка формы.

III. Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе

За время обучения учащийся через систему последовательно усложняющихся заданий, основанных на работе с натуры, должен получить следующий комплекс знаний, умений, навыков:

- знать законы и средства композиции;
- решать средствами композиции смысловые, образные, выразительные задачи;
- иметь навыки последовательной работы над композицией от выбора темы через сбор необходимого подготовительного материала к заданной композиционной форме – эскизу (с учетом воплощения в конкретной технике, материале);
- уметь создавать из отдельных компонентов пластически цельную композицию;
- изучать художественные приемы и методы творчества известных мастеров.

IV. Программно-методическое обеспечение

Для реализации данного курса необходимо иметь:

1. Схемы и таблицы:

- таблицы по цветоведению;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
- работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции.

2. Оборудование и приборы:

- планшеты - 15 шт.
- натюрмортные столы – 2 шт.;
- софиты – 2 шт., стулья-15шт., мольберты-15шт.

Реквизиты (предметы и драпировки).

3. Материалы: акварель, гуашь, кисти, тушь, перо, цветные карандаши, пастель и др.

Учебно-методическое пособие для преподавателя.

1. Г.В. Беда. Основы изобразительной грамоты. М. 1989г.
2. Е. Калинина. Гуашь в декоративной композиции. Юный художник. 2, 2002г.
3. В.С. Кузин. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах. М., 1984г.
4. В. Ларионов. Уроки композиции. Юный художник. 9, 1987г.
5. В. Рябова. Станковая композиция в ДШИ. Юный художник. 5. 1989г.
6. Н.М. Сокольникова. Основы композиции. Изобразительное искусство. О., 1996г.
7. В.О. Ушакова. О композиции. Юный художник.
8. Е.В. Шорохов. Композиция. М. «Просвещение». 1986г.
9. Г.М. Логвиненко. Декоративная композиция. М. Владос. 2010г.
10. К. Дагладян. Декоративная композиция. Ростов-на-Дону «Феникс» 2010г.

Учебная литература для учащихся.

1. Г.В. Беда. Основы изобразительной грамоты. М. 1989г.
2. Е. Калинина. Гуашь в декоративной композиции. Юный художник. 2, 2002г.
3. В. Ларионов. Уроки композиции. Юный художник. 9, 1987г.
4. В. Рябова. Станковая композиция в ДШИ. Юный художник. 5. 1989г.
5. Н.М. Сокольникова. Основы композиции. Изобразительное искусство. О., 1996г.
6. В.О. Ушакова. О композиции. Юный художник.
7. Е.В. Шорохов. Композиция. М. «Просвещение». 1986г.

V. Список литературы

1. Программы для ДХШ и ДШИ (художественных отделений); составители:
Е.А.Афанасьева, Е.Д.Анискин, В.А.Гераськевич, Е.Н.Зайцева, Т.И.Исраилян, Б.А.Иванов, Г.Б.Корягин, Л.А.Казарина, В.Н.Ларионов, Е.В.Лопин, В.А.Потанина, Л.В.Румянцева, В.А.Румянцев, М.И.Улупов, В.И.Щерба/ М., 1990 г.
2. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. М. 1989 г.
3. Калинина. Е. Гуашь в декоративной композиции. Юный художник, 2.2002 г.
4. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах.
5. Ларионов. В. Уроки композиции. Юный художник. 9. 1987.
6. Рябова. В. Станковая композиция в ДШИ. Юный художник. 5.
7. Сокольникова. Н. М. Основы композиции. Изобразительное искусство О., 1996г.
8. Ушакова В. О композиции. Юный художник.
9. Шорохов Е. В. Композиция. Москва «Просвещение» 1986г.
10. К. Дагддян. Декоративная композиция. Ростов-на-Дону «Феникс» 2010г.