

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕСНОГОРСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»
216400, Смоленская область, город Десногорск, 4 микрорайон, строение 2, помещение 2
Тел/факс (48153) 7-46-11/3-16-65
E-mail: ddhs@mail.ru // Сайт: www.desdhsh.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы

_____ Р.И.Широкова
приказ № _____ от
«___» _____ 2019г

СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора по УМР

_____ Е.Д.Шулакова
«___» _____ 2019г

РАССМОТРЕНО:
На заседании
педсовета №
«___» _____ 2019г

Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

ОСНОВНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

ПО.01.УП.03. (1-5 КЛАСС)

Программа учебного предмета «Станковая композиция» ПО.01.УП.03.
разработана на основе Федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
области изобразительного искусства (далее ФГТ) «Живопись» (срок
обучения 5 лет с дополнительным годом обучения)

Организация-разработчик: МБОУДОД «ДХШ»

Разработчик:

Паскаль Елена Владимировна, преподаватель высшей категории

Рекомендована: _____

_____ «__» _____ 20__ г.

М.П.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ ПО.01.УП.03.

1.1. Область применения программы:

- программа учебного предмета «Станковая композиция» является частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства в соответствии с ФГТ по программе

ЖИВОПИСЬ

(срок обучения 5 лет с дополнительным годом обучения)

- программа учебного предмета может быть использована в художественных школах дополнительного образования детей, школах искусств.

- место предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства:

ПО.01.Художественное творчество

2. Цели и задачи предмета, требования к результатам освоения предмета:

- в результате освоения предмета обучающийся должен знать:

- основные элементы композиции, закономерности построения художественной формы;
- принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла;
- навыки работы по композиции.

- в результате освоения предмета обучающийся должен уметь:

- применять полученные знания о выразительных средствах композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте - в композиционных работах;
- использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные возможности;
- находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы предмета: максимальной учебной нагрузки обучающегося 924 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 363 часа; самостоятельной работы обучающегося 561 часов.

1. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

1.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы.

Вид учебной работы	Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	924
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	363
в том числе:	
практические занятия	285
контрольный просмотр в конце учебного года	11
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	561
в том числе: выполнение домашних заданий	
Итоговая аттестация в форме: -экзаменационной работы.	21

2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение учащимися знаний, умений и навыков, которые помогут грамотно выполнять собственные творческие задания, а также на их эстетическое и духовно-нравственное воспитание.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных предметов «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

станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

1 класс

Пояснительная записка

Программа по композиции для 1-го класса художественной школы направлена на то, чтобы помочь педагогу и учащимся 1 – го класса (возраст 10 – 11 лет) в сложном творческом процессе создания самостоятельного произведения от появления замысла до его завершения.

Программа направлена не только на развитие природной наблюдательности, образного мышления детей, но и на освоении ими ряда фундаментальных задач композиции, таких как развитие ощущения формата, умение организовать картинную плоскость, знакомство с основными выразительными средствами графики во взаимосвязи с предметом рисунка.

Также программа направлена и на развитие ассоциативного образного мышления.

Данная программа рассчитана на 33 занятия, по 2 часа каждое.

В программе основной акцент делается на изучение роли цвета и его влияние на восприятие произведения, будь то живописное полотно или произведение декоративно прикладного искусства.

И параллельно с этим программа знакомит с наиболее важными законами и правилами композиции: понятием композиционного центра, доминантой в композиции, понятием ритма, динамики, движения, симметрии и асимметрии, уравновешенности в композиции.

Также идет знакомство с графикой, ее выразительными средствами и с элементарными понятиями декоративно-прикладного искусства, орнаментом

Учащиеся знакомятся и с новыми материалами и приемами работы.

В программе сочетается как работа над сюжетной композицией, так и декоративной композицией, абстрактной и ассоциативно – образной композицией. Развиваются все стороны мыслительной, творческой деятельности учащихся.

На занятиях по композиции с детьми обязательно нужно разговаривать, беседовать о творчестве художников, мастеров, анализировать их работы уже применительно к изученным понятиям, законам и правилам, а также водить детей на выставки современного искусства, чтобы мир не замыкался только на школе, книгах и методических пособиях.

Темы в первом классе рассчитаны, в основном, на четверть, но в некоторых случаях можно выполнить 2-3 композиции на означенную тему, применяя различные варианты. И формат работы дается чаще А3, реже – А2, чтобы дети могли справиться с этими размерами и им не стало скучно

В течение года результаты обучения композиции проверяются на четвертных просмотрах, по итогам которых выставляются оценки.

Задачи года:

1. Решение листа как единого целого.
2. Умение организовать изобразительную плоскость на основе соподчиненности и гармонии.
3. Выделение главного в композиции. Соподчинение главного и второстепенного. Визуальная уравновешенность в композиции.
4. Знакомство с понятиями симметрии и асимметрии, уравновешенности в композиции, открытой и замкнутой композиции.
5. Изучение значения тона в композиции, понятие силуэта.

6. Знакомство с теплыми и холодными цветами, понятием колорита , значением тона в цвете.

Учебно-тематический план для 1 класса

	Наименование темы	Вид учебной деятельности	Общий объем времени		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	1 полугодие				
1.	Тема 1. Беседа о композиции. Выбор формата. Композиционный центр. Способы организации композиционного центра. Целостность композиции. Уравновешенность композиции.	урок	36	20	16
2.	Тема 2. Значение тона в композиции. Силуэт. Наличие доминанты.	урок	36	20	16
	2 полугодие				
3.	Тема 3. Целостность композиции, подчинение второстепенного главному. Теплые и холодные цвета, колорит в композиции. Значение тона в цвете.	урок	40	20	20
4.	Тема 4. Уравновешенность композиции. Симметрия и асимметрия, открытая и замкнутая композиция.	урок	29	15	14
	Всего за год		141	75	66

1й класс.

Тема 1.

Беседа о композиции. Выбор формата. Композиционный центр. Способы организации композиционного центра. Целостность композиции. Уравновешенность композиции.

Цель:

Дать знания о предмете «композиция», познакомить с основными признаками композиции:

целостность, наличие доминанты, уравновешенность. Научить выделять композиционный центр различными способами.

Задачи:

Задачи:

- Познакомить учащихся с понятием «композиция»,
- Познакомить учащихся с видами и жанрами станковой композиции,
- Познакомить учащихся с композиционными набросками, и объяснить значение в отображении явлений окружающей жизни.
- Научить выделять композиционный центр различными способами для создания единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии. Выполнить композицию на заданную тему, где композиционный центр будет выделен большим элементом и размещен на 1/3. Если позволяет время, можно выполнить 2 композиции за четверть, где центр будет выделен разрежением пространства вокруг центра.
  - Познакомить учащихся с возможным расположением героев композиции в заданном формате, объяснить связь сюжета и формата, научить компоновать в листе.

Упражнения на различные способы выделения композиционного центра (техника аппликации, размер 10х15):

- выделение большим элементом;
- разрежением пространства вокруг центра;
- композиционной паузой;
- применением правила третей.

Упражнения: влияние формата на впечатление от композиции (одна и та же композиция на различном формате).

Примерные темы аудиторных занятий:

«Летние впечатления», «На детской площадке», иллюстрации к русским народным сказкам, к сказкам АС Пушкина. «Мир моих фантазий» и т.п.

Зрительный ряд репродукций:

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», П.Рубенс «Алтарь св. Ильдефонса», Рембрандт «Возвращение блудного сына», А. Рублев «Троица», А. Дюрер «Праздник четок», Рафаэль «Мадонна Альба», А. Дейнека «Оборона Петрограда», И. Левитан «Золотая осень», К. Моне «Поле маков».

Пояснение терминов.

Композиция, как правило, начинается с выбора **формата**. Это первое средство композиции.

Существует три основных формата: вертикальный, горизонтальный, квадратный, но может быть и овальным, круглым и даже многоугольным. Формат, как сруб у избы, определяет размер и форму дома. Вытянутый формат придает изображению ощущение стройности и возвышенности. Формат в виде прямоугольника, вытянутого по горизонтали удобен для изображения эпического действия. Формат в виде квадрата лучше использовать для создания уравновешенных, статичных композиций. Овал часто применяется для изображения портрета человека.

Если изображение целиком охватывается взглядом как единое целое, явно не распадающееся на отдельные самостоятельные части, то налицо **композиционная целостность. Целостность - внутреннее единство композиции.**

Каждое изображение строится на чем-то основном, определяющем, бросающимся в глаза. Это и есть **доминанта композиции**. Главному элементу композиции служат все второстепенные элементы, которые оттеняют, выделяют главный элемент. Второстепенные элементы подводят взгляд к центру композиции.

Уравновешенность - основа гармонии в композиции картины. Существует два уровня уравновешенности картины: статическая и динамическая. Статика - завершенность, покой. Динамика - развитие, неустойчивость, движение.

Правило золотого сечения:

Наиболее важный элемент изображения располагается в соответствии с пропорцией золотого сечения, то есть примерно на расстоянии $1/3$ от целого.

Тема 2.

Значение тона в композиции. Силуэт. Наличие доминанты.

Цель:

- Объяснить учащимся связь идейно-смыслового содержания композиции и формальных изобразительных средств и приемов, которыми она выполняется
- Научить использовать изобразительные средства (тон и силуэт) для передачи замысла и настроения в композиции

Задачи:

- Закрепить знания и умения выделения композиционного центра
- Закрепить знания и умения по выбору формата, и расположению в нем заданных объектов
- Познакомить учащихся с понятием «силуэт»
- Научить использовать тональный контраст для выделения композиционного центра
- Научить применять различный тон силуэтов при построении пространства в композиции
- Научить использовать тональные отношения для создания настроения в композиции

Упражнения на: выделение доминанты самой сложной формой среди простых форм (силуэтное решение); организация центра самым темным или самым светлым тоном.

Примерные темы аудиторных занятий:

«Первый снег», «Наши близкие друзья» (домашние питомцы) и т.п.

Зрительный ряд репродукций:

Джотто «Франциск отрывается от отца», «Воскресение», И. Репин «Не ждали», К. Петров-Водкин «Купание красного коня», «Петроградская мадонна», Рембрандт «Портрет старушки».

Тема 3.

Целостность композиции, подчинение второстепенного главному. Цвет как одно из главных изобразительных средств композиции. Теплые и холодные цвета, колорит в композиции. Значение тона в цвете.

Цель:

- Научить использовать цвет, колорит и тон для передачи замысла и настроения в композиции

Задачи:

- Объяснить взаимосвязь цвета и настроения в композиции
- Показать разнообразие оттенков одного цвета
- Научить компоновать цветовые пятна в листе
- Научить выделять главное в композиции цветом
- Познакомить учащихся с психологическим воздействием цвета

Упражнения на организацию композиционного центра за счет цветового решения.

Упражнение на взаимодействие цвета и тона.

Взять черно-белую фотографию и на основе выбранной фотографии сделать цветную работу. Нужно учесть тональное решение, чтобы изображение было узнаваемо и приобрело новые качества - настроение, колорит, акценты. Не стоит бояться яркого цвета.

Примерные темы аудиторных занятий:

«Русские народные праздники, обряды, обычаи».

Зрительный ряд репродукций:

А. Бронзино «Св. семейство», Г. Курбе «Хижина в горах», П. Сезанн «Пьеро и Арлекин», А. Фужерон «Честь и слава Андре Улье», И. Крамской «Неизвестная», П. Федотов «Сватовство майора». И. Репин «Арест пропагандиста».

Содержание темы:

- Цветовая гамма - одно из средств передачи настроения в композиции. Гамма может быть контрастной и сближенной. Контрастной - по тону и цвету. Сближенной - по тепло-холодности (теплая, холодная гаммы), по насыщенности цвета (сдержанная и насыщенная цветовые гаммы).
- Существуют три характеристики цвета:
Светлотность, т.е. тон цвета. Тон и цвет неразрывно связаны друг с другом. *Цветовой тон* - локальный цвет предмета. *Насыщенность* - яркость, чистота цвета.
- Мы воспринимаем цвет ассоциативно. Цвет воздействует на физиологические процессы человека и на его психологическое состояние. Зная особенности каждого цвета, можно сформировать определенный образ, вызвать определенные эмоции и ассоциации. (Это используется в изобразительном искусстве, рекламе, технической семиотике). Так, оттенки одного и того же цвета могут восприниматься по-разному.
- В зависимости от идеи композиции, цветовые пятна могут компоноваться по-разному, в определенном ритме, не забывая про центр композиции. Центр выделяется разными способами: месторасположением в листе, цветовым или тональным акцентом.
Колорит – обобщенный, доминирующий цветовой строй картины. Колорит может быть и темным, и светлым, и тяжелым, и легким - он бывает всяким. Но можно выделить три типа колорита, которыми художники пользуются постоянно и широко.
  1. **Колорит с цветовым акцентом**, который имеет ярко выраженную цветовую доминанту, выделяющую главный элемент картины из остальной массы предметов.
  2. Колорит второго типа – **монохромия**, это произведение, написанное почти одной краской с колебаниями по светлоте и насыщенности. Здесь нет ярких вспышек цвета.
  3. **Полихромия, т.е. многоцветие** – колорит, где пиршество цвета, где есть краски с обеих сторон цветового круга, теплые и холодные, светлые и темные, яркие и глухие, но взятые в определенной пропорции для создания богатства и цветовой целостности картины.Из всего арсенала имеющихся у художника средств, наиболее выразительным и общедоступным и в то же время наиболее спорным является **тон**.

Свет дает нам возможность увидеть предметы, понять, как они расположены, осознать их конструкцию, почувствовать цвет, фактуру их поверхности, то есть дает возможность ощутить те изобразительные свойства предмета, которые необходимы художнику для создания образа предмета. Основа тона - освещенность натуры. «Тон- это закономерное распределение света, полутонов и тени на объемах и в пространстве, выявляющее форму и организующее все видимое в зависимости от расположения, силы и местонахождения зрителя. Тон – это важное композиционное средство. Он организует всю работу. С помощью тона художник «режиссирует» свое произведение, выявляя основные содержательные моменты и подчиняя второстепенное главному (произведения Рембрандта).

Тема 4.

Уравновешенность композиции. Симметрия и асимметрия, открытая и замкнутая композиция.

Цель:

Закрепить понятие уравновешенности композиции - одного из главных признаков композиции.

Задачи:

Познакомить с типами композиции (замкнутая и открытая, симметричная и асимметричная, статичная и динамичная).

Упражнения (в технике аппликации) на: равновесие, симметрию и асимметрию, открытую и замкнутую композицию.

В технике аппликации выполнить маленькие упражнения, где:

большая форма тяжелее, чем форма маленькая;

темная форма тяжелее, чем светлая;

форма, имеющая фактуру, тяжелее, чем гладкая;

сложная форма визуально тяжелее, чем форма простая такого же размера;

две или более формы малого размера могут уравновесить одну большую форму;

темная форма малого размера может уравновесить большую светлую форму.

Примерные темы аудиторных занятий:

Выполнение декоративной композиции (эскиз платка или декоративный натюрморт).

Зрительный ряд репродукций:

А. Венецианов «На пашне», А. Иванов «Явление Христа народу», П. Федотов «Анкор. Еще анкор!», Э. Мане «Балкон», В. Перов «Чаепитие в Мытищах», В. Верещагин «Двери Тамерлана», В. Васнецов «Богатыри», фотографии платков, работы студентов текстильного университета.

Содержание занятий.

Равновесие-размещение элементов композиции, при котором каждый предмет находится в устойчивом положении. Симметрия всегда уравновешена, а равновесие не всегда симметрично. Для установления равновесия в композиции важны форма, направление, место расположения изобразительных элементов.

При компоновке форм на плоскости большое значение имеют масштаб, пропорции и модуль изображаемых величин.

Масштаб-соизмерение величин изображаемого объекта по отношению к действительным величинам. Крупное изображение зрительно уменьшает формат, мелкое - увеличивает.

Пропорции - соотношение элементов изображаемой формы.

Модуль-единица измерения (величина мазка, штриха).

Замкнутая композиция - самодостаточная форма, погруженная в некий фон. Отличительной чертой замкнутой композиции является наличие полей.

Открытая композиция ориентирована на окружающий мир, это типичная композиция у живописцев.

Симметричная композиция-форма запланированного благополучия. В симметричной композиции чаще всего заложена статика, но не исключаются и зачатки динамики. Симметричное построение картины позволяет достигнуть впечатления покоя, величественности, особой торжественности и значимости событий.

Асимметричная композиция не содержит оси или точки симметрии, но это хороший стимул искать равновесие, гармонию. В асимметричной композиции иногда равновесие совсем отсутствует, если смысловой центр находится ближе к краю картины.

Статичная композиция-воплощение внутреннего напряжения.

Динамика неустойчива, склонна к движению, асимметрии, открытости. Динамичная композиция показывает жизнь как процесс, а не как итог.

Статика любит замкнутость и симметричность формы, динамика-открытость и асимметричность.

2 класс

Цель курса: развитие у учащихся творческого потенциала, образного мышления, дальнейшее совершенствование умений и навыков по созданию станковой композиции, приобретенных в течение первого года обучения

Задачи курса:

1. Знакомство с приемами и средствами композиции: группировка, наложение, вырезка, членение. Масштаб и пропорции в изображении
2. Ритм как средство композиционного строя: горизонтальный, вертикальный, диагональный. Изучение способов передачи движения
3. Контраст и нюанс. Виды контраста
Освоение приемов выделения композиционного центра
4. Совершенствование навыков изображения малых форм, техники, архитектуры, фигур людей в пейзаже, масштаб их изображения в композиции
5. Понятие однофигурной композиции как монолога
6. Монохромия и полихромия в композиции
7. Знакомство с пропорциями фигуры и лица человека

Формат А 2, возможен А3 при индивидуальных особенностях учащегося.

Учебно-тематический план для 2 класса

№	Название темы	Вид учебно-го занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Тема 1 Приемы и средства композиции, группировка, наложение, вырезка, членение. Масштаб и пропорции в изображении.	урок	36	20	16
2.	Тема 2. Ритм и метр. Варианты различного ритма. Способы передачи движения.	урок	36	20	16
3.	Тема 3. Контраст и нюанс, Виды контрастов. Выполнение композиции на контраст цвета и нюанс тона.	урок	46	26	20
4.	Тема 4. Композиция на нюанс. Монохромия с цветовым акцентом. Однофигурная композиция- монолог. Знакомство с пропорциями лица человека, фигуры человека.	урок	34	20	14

	Всего за год		152	86	66
--	---------------------	--	------------	-----------	-----------

Тема 1.

Приемы и средства композиции, группировка, наложение, вырезка, членение. Масштаб и пропорции в изображении.

Цель:

познакомить учащихся с тремя приемами композиции-группировкой, наложением и вырезкой, членением; с понятиями «масштаба» и «пропорций».

Задачи:

Научить детей применять данные приемы в своих композициях через выполнение ряда упражнений и самостоятельной композиции.

Упражнения(в технике аппликации из бумаги) на:

-группировку;

-наложение;

-вырезку;

-членение плоскости на части.

Группировку можно выполнить по форме, по размерам, по цвету. Наивысший группирующий эффект создает цвет форм, несколько меньший - размер форм. И наименьший - вид форм. Группировать можно формы по типу «касания», «соседства» и наложения (оверлеппинга).

Членение плоскости на части можно осуществить по принципу симметрии и асимметрии, чем достигается статика и динамика. Членение осуществляется прямыми и кривыми линиями и поддерживается цветом и тоном.

Примерные темы аудиторных занятий:

игры зверей, полет птиц, дети и животные.

Зрительный ряд репродукций:

Джотто «Избиение младенцев», «Оплакивание Христа», Питер Брейгель «Охотники на снегу», А. Дейнека «Оборона Севастополя». В. Серов «Петр 1», М. Врубель «Демон сидящий». Е. Лансере «Петербург начала 18 века», К. Юон «Мартовское солнце».

Содержание занятия.

Группировка - самый распространенный и самый первый прием при составлении композиции. В группировку входят и пробелы между элементами. Группировать можно пятна, линии, точки, теневые и освещенные части изображения, теплые и холодные цвета, размеры фигур, текстуру и фактуру. Группировка - наиболее естественный прием при обучении композиции.

Наложение и вырезка.

Это группировка, перешагнувшая границы фигур, когда элементы располагаются один под другим, частично перекрывают друг друга. Это применяют, когда нужно передать ближний, средний и дальний планы, линейную и воздушную перспективу. Наложение и вырезка изначально ориентируют на глубину, пространство. Наложение и вырезка создают ощущение пространства и объема.

Прием членения извлекает идеальную композиционную структуру из большой монотонной поверхности. Членение - вторичный прием, являющийся обратной стороной группировки, прием, ритмически и пластически усложняющий форму.

При компоновке форм на плоскости большое значение имеют масштаб, пропорции и модуль изображаемых величин.

Масштаб-соизмерение величин изображаемого объекта по отношению к действительным величинам. Крупное изображение зрительно уменьшает формат, мелкое - увеличивает.

Пропорции - соотношение элементов изображаемой формы.

Модуль-единица измерения (величина мазка, штриха).

Тема 2.

Ритм и метр.

Варианты различного ритма.

Цель:

дать понятие ритма и важности его применения в композициях.

Задачи:

Научить применять различные варианты ритма в собственных композициях на основе выполнения ряда упражнений и самостоятельной работы над заданной темой.

Упражнения на ритм:

Простейший метрический ритм;

-изменение расстояний между элементами при сохранении формы и размеров;

-нарастание и спад ритма;

-сгущение и разрежение при изменении массы элементов и их размеров;

-изменение цвета и формы элементов.

Для выполнения упражнений рекомендовано использовать штамп. Из ластика размером около 4х см вырезать макетным ножом любой простой модуль, предварительно нарисовав его маркером на ластике. Для печати можно использовать штемпельную, типографскую краску. Можно использовать наложение цвета один на другой.

Примерные темы аудиторных занятий: декоративный натюрморт на ритм в технике гобелена (вертикальными мазками), возможна спортивная тема с передачей движения (конкурсная тема).

Зрительный ряд репродукций:

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», Боттичелли «Весна», «Оплакивание», П. Сезанн «Купальщицы», А. Дейнека «Оборона Петрограда». Анри Матисс «Танец», П. Клее «Полная луна». А. Лентулов «Василий Блаженный», М. Ларионов «Петух», Фернан Леже «Строители», работы студентов текстильного университета с примерами декоративных натюрмортов, гобелен либо фотография гобелена.

Содержание занятий.

Ритм -равномерное чередование элементов. Наиболее простая, маршеобразная форма ритма-«метр», когда размеры элементов и размеры пробелов одинаковы. Выразительность композиции повышается, когда применяют более сложные виды ритма.

Варианты ритма:

чередование элементов закономерно ускоряется или замедляется;

расстояния между элементами не носят регулярного характера,

изменяются цвет и форма элементов. Ритм-пластическая основа темпа в изображении.

Ритм передает движение. Это связано с особенностью нашего зрения.

Правило передачи движения:

-если на картине используется одна или несколько диагоналей, то изображение будет казаться более динамичным;

-эффект движения можно создать, если оставить свободное пространство перед движущимся объектом;

-для передачи движения следует выбирать определенный момент, который наиболее ярко отражает движение, является его кульминацией;

-изображение будет казаться движущимся, если его части воссоздадут не один какой-то момент движения, а последовательные его фазы.

Без движения нет жизни. Для художника необходимым является так показать один момент, чтобы зритель ясно почувствовал, что ему предшествовало и что, вероятно,

последует за ним. Только в этом случае создается впечатление движения, жизни. Если этого нет - произведение будет казаться застылым, условным, нежизненным. Важно для художника умение выбрать такой сюжет и такую его трактовку, которые бы позволили бы художнику выразить свою идею в движении, развитии.

Тема 3.

Контраст и нюанс. Виды контрастов.

Выполнение композиции на контраст цвета и нюанс тона.

Цель:

Познакомить учащихся с понятием «контраст» и видами контрастов; с понятием «нюанс». Научить применять контраст и нюанс в работе над композицией.

Задачи:

- познакомить учащихся с понятиями «контраст», видами контрастов
- научить видеть и отображать различные виды контрастов в окружающем мире
- научить выделять композиционный центр с помощью контрастов
- научить использовать контрасты для передачи настроения в композиции
- познакомить с понятием «нюанса» и его использованием в композиции
- учить применять композиционные наброски и этюды в композиции.

Упражнения на:

- контраст тона;
- контраст цвета и тождество форм;
- нюанс цвета;
- нюанс цвета с цветовым акцентом;
- тоновой контраст и нюанс по форме.

1. Приближение.

Выбираем простой рисунок натюрморта. Главный объект должен «выталкиваться» вперед. Для этого мы делаем его контрастным к среде по тону и по цвету. Среда специально высветляется или затемняется по отношению к главному предмету.

2.Отступление.

Выбранный объект максимально сливается со средой как по теплосты, так и по светлоте.

3.Активность по насыщенности и светлоте.

Выбранный объект за счет сближенности всего окружения становится самым светлым или самым темным и самым цветным. Мы гасим насыщенность всего, кроме главного объекта.

4.Сближенность по светлоте.

Все объекты, включая выбранный объект, делаем однородными по светлоте. По насыщенности нет ограничений. Можно брать даже спектральные цвета, лишь бы все было одной светлоты.

Упражнения выполняются гуашью или в технике аппликации на цветной бумаге (можно брать бумагу из журналов для более широкого диапазона цвета) на маленьком формате(10 на 15).

Примерные темы аудиторных занятий: «Космические дали», «Праздник», «В цирке» или «Театр».

В выбранной теме для построения композиции применяется контраст цвета. Можно взять любую пару контрастных цветов, можно взять триаду основных цветов, использовать черный цвет и белила для нюанса тона и цвета во второстепенных деталях.

Зрительный ряд репродукций:

Рембрандт Ван Рейн «Возвращение блудного сына», У. Тернер «Кораблекрушение», И. Левитан «Владимирка», В. Борисов-Мусатов «Изумрудное ожерелье».

Содержание занятий.

Успех любой картине обеспечен, если ее пронизывает красота. Красота разнообразна, потому что окружающий мир бесконечен и неповторим. Мы на занятии поговорим о такой форме разнообразия мира, которая выявляет ярко выраженную противоположность. Это важнейшее средство композиции – контраст.

Один из самых волнующих человечество контрастов является контраст между жизнью и смертью. Яркий пример – картина Питера Брейгеля Старшего «Пляски смерти». В картине Д. Гирландайо «Старик с внуком» очень трогательно соединились детство и старость, в «Портрете Маргариты Савойской» неизвестного художника – контраст нищеты и уродства с красотой и богатством. На картине «Сдача Бреды» Веласкес показал побежденного и победителя. П. Рубенс в «Вирсавии» строит композицию на контрасте двух обнаженных тел – светлого и темного. Художники-передвижники в своих произведениях поднимали вопросы резкого социального неравенства, богатства и нищеты. В произведениях К. Коровина главное – красота цвета окружающего мира, поэтому в его картинах контраст играет декоративную роль. Контраст светлого и темного в живописи хорошо использовался великим Караваджо, испанскими живописцами. Вся наша жизнь соткана из тех или иных резко выраженных противоположностей.

Контраст – близкий родственник ритма. Элементы резко отличаются друг от друга по площади, цвету, светотени, форме и т. п. Контраст придает композиции выразительную мощь. С помощью контраста легко выделить композиционный центр, контраст делает композицию более динамичной.

А **нюанс** выступает как успокаивающее средство, которое нивелирует, сглаживает очень резкий контраст. Контраст-трибун и оратор. Нюанс-поэт-лирик. В нюансе цвета спокойные цветовые сочетания вызывают ощущение близости, единства колористических элементов. Здесь легче добиться согласованности, гармонии, целостности колорита. Но существует опасность монотонности, некоторой одинаковости. Смеси близких цветов вполне жизнеспособны. Опытные художники легко уходят от монотонности, если чувствуют ее к своей картине.

Виды контраста: одновременный световой контраст, одновременный цветовой контраст, пограничный цветовой контраст, последовательный цветовой контраст, контраст по площади цветowych пятен, контраст по насыщенности.

Тема 4.

Композиция на нюанс. Монохромия. Однофигурная композиция- монолог.

Знакомство с пропорциями лица человека, фигуры человека.

Цель:

закрепление понятия «нюанс» и его применения в композиции.

Задачи:

- выполнение однофигурной композиции на нюанс;
- выполнение упражнений для знакомства с пропорциями лица человека, мимики;
- знакомство с пропорциями фигуры человека.

Упражнение:

- зарисовка пропорций лица человека;
- зарисовка схем различных эмоциональных состояний лица человека;
- зарисовки пропорций фигуры человека.

Примерные темы аудиторных заданий:

Портрет любимого сказочного, литературного героя в среде.

Зрительный ряд репродукций:

Тициан «Св. Себастьян», А. Дейнека «Тракторист», Джорджоне «Юдифь», Пикассо «Гладилицца», И. Репин «Царевна Софья Алексеевна», П. Федотов «Вдовушка», К. Малевич «Косарь», «Крестьянка». Н. Альтман «Портрет А. А. Ахматовой».

Пояснение.

Однофигурная композиция построена на связи фигуры с событием, действием, со средой действия, с предметами, определяющими действие. Если портрет- это характеристика героя «от автора», то однофигурная композиция-это монолог персонажа. Однофигурная композиция - яркий тип построения предметного содержания с выходящими за пределы изображения предметными связями. Многое дается в косвенном изображении. Связи со средой здесь - главные связи.

Форма человека наиболее сложная и красивая в природе. Недаром обучение рисунку и живописи ведется с живой модели. Постигая науку изображения человеческой фигуры, художник приобретает знания в области анатомии, научается передавать форму в пространстве с соблюдением пропорций частей, навыкам особого, осмысленного видения пространства. А так же осваивает методы рисования формы и в статике, и в движении, вырабатывает способность, наблюдать, запоминать, анализировать, предавать через пластику образ, а через мимику настроение. Тот, кто научился изображать человека, может отобразить целый мир во всем его многообразии. В композиции приходится учитывать не только присущие каждому человеку индивидуальные особенности и свойства, но и масштаб, и месторасположение в отношении к формату картины.

Практическое задание. Выполнить сюжетную композицию на выбранную тему, где будет изображен один литературный или сказочный герой в определенной среде.

Материалы для занятия: репродукции картин художников, примеры детских работ, методическое пособие «Пропорции лица человека», пособие по мимике лица человека.

Зкласс

Цель курса: дальнейшее развитие творческого потенциала учащихся, совершенствование умений использовать все композиционные средства для достижения максимальной выразительности станковой композиции и раскрытия темы, развитие ассоциативного мышления учащихся.

Задачи курса

1. Освоение методики разработки станковых композиций. Совершенствование умения изображать фигуры людей, животных в композиции.
2. Перспектива в композиции, ее законы и применение. Умение передавать плановость в композиции.
3. Различные точки зрения, ракурс, соотношение формы и пространства.
4. Свет - как выразительное средство композиции. Роль светотени в передаче образа и настроения.
5. Закрепление понятия «неделимость» и «целостность композиции».
6. Анализ работ художников с целью выявления закономерностей построения станковой композиции, используемых средств для достижения художественной выразительности.
7. Выполнение живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы: сбор натурного материала, наброски, зарисовки, линейные, светотональные эскизы, разработка вариантов композиционного и колористического решения, выполнение композиции на рабочем формате.
8. Двухфигурная композиция-диалог. Ее отличие от однофигурной композиции.
9. Знакомство с понятием ассоциативной композиции, с типами и формами ассоциативной композиции.

Учебно-тематический план для 3 класса

	Наименование темы	Вид учебной деятельности	Общий объем времени		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	1 полугодие				
1.	Тема 1. Перспектива, ее законы и применение в композиции. Композиция на 3 плана, с одной фигурой человека, как композиционного центра, с введением пейзажа (возможно изображение животных).	урок	36	20	16
2.	Тема 2 Роль светотени в композиции для передачи образа, настроения. Композиция на монохромную с контрастом света и тени. Гармония родственных цветов.	урок	36	20	16
	2 полугодие				
3.	Тема 3. Двухфигурная композиция-диалог. Композиционные поиски-основной этап работы над композицией. Упражнения в технике аппликации из простых геометрических фигур на различные варианты размещения в формате. Композиция с двумя фигурами и двумя композиционными узлами в гармонии родственно-контрастных цветов. Примерные темы: «Разговор», «Встреча», «Спор», «В магазине» и т.п.	урок	45	25	20
4.	Тема 4. Ассоциативная композиция, типы и формы ассоциативной композиции, выразительность, адекватность восприятия. Создание ассоциативной композиции на контрастный образ. Триада (трехцветная) схема цветовой гармонии.	урок	34	20	14

	Всего за год		151	85	66

Тема 1.

Перспектива, ее законы и применение в композиции.

Цель:

Развитие и формирование пространственного мышления. Знакомство с различными способами передачи пространства.

Задачи:

- закрепить знания о линейной и воздушной перспективе, научить применять их в практической работе
- научить применять линейную и воздушную перспективу для решения пространства в композиции
- познакомить учащихся со свойствами закона воздействия «рамы» на композицию изображения на плоскости
- научить строить пространственную композицию используя «раму»
- научить строить пространство композиции при помощи членения его на планы
- применять композиционные наброски и этюды при работе над композицией.

Упражнения на три плана в уплощенном пространстве.

Взять часть простого интерьера или натюрморт в качестве натуры. Затем изобразить это три раза в технике аппликации поочередно с акцентами на трех разных планах. Работать надо в трех цветах или в трех тонах. Каждый цвет или тон – разный план. Там где располагается акцент, там цвет должен быть контрастным к остальным двум. Предметы в слоях объединить в цельные пятна, не резать каждый предмет.

Упражнение на три плана в реалистическом пространстве.

С той же постановки сделайте три рисунка карандашом, тоже с акцентами на трех разных планах. Штрих должен лежать по направлению планов. На главном плане должен быть контраст, четко проработать его необходимо, а на остальных планах не должно быть проработанности, объема, контрастов. Задача ученика - научиться сознательно делать акцент на разной глубине.

Композиция на 3 плана, с одной фигурой человека, как композиционного центра, с введением пейзажа (возможно изображение животных).

Примерные темы аудиторных занятий:

«Утро в деревне», «На просторах Родины», «Сбор урожая», «яблочный сезон».

Зрительный ряд репродукций:

Антонио да Мессино «Св. Себастьян», Боттичелли «Поклонение волхвов». А. Рублев «Троица». Тинторетто «Битва архангела Михаила с сатаной», К. Петров-Водкин «Первые шаги», В. Суриков «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири Ермаком». Рафаэль Санти «Афинская школа», Феофан Грек «Успение», А. Куинджи «Березовая роща», С. Герасимов «Весна. Лед прошел».

Пояснение.

Изображение (картина)- реальная плоскость и она же-образ другой реальности. Композиция картины есть прежде всего построение изображения на реальной плоскости, ограниченной «рамой». Но вместе с тем построение изображения. Это построение не пятен на плоскости, самих по себе, а построение - в пятнах и линиях - пространства, групп предметов, действия, сюжета. Задача построения пространства является одной из главных и самых важных в композиции. Пространство в картине - это и место действия, и существенный компонент самого действия. Это также среда, в которую погружены предметы, и существенный компонент их характеристики. Это не реальное пространство, а образное пространство. Нельзя изобразить одно пространство, пространство для ничего. Пространство на изображении часто строится предметами, их расположением, их формами, характером передачи формы, и всегда строится для предметов. Но выделение

пространственных ценностей как единственно главных ограничивает задачи искусства. Пространственная задача может быть подчинена цветовой композиционной задаче («Сирень» М. Врубеля).

Признаки трехмерного пространства в картине:

1. Заслонение дальних предметов ближними.
2. Ракурсная плоскость «пола» (изображение фигур выше и ниже).
3. Ракурсность вертикальных и горизонтальных плоскостей. Это наклоненные в глубину системы линий предметов, архитектуры. Именно здесь мы встречаемся с понятием перспективы.

Ракурсность- указатель глубины, допускающий соседство изометрии, фронтальной проекции, прямой перспективы на одной и той же картине. («Успение» Феофана Грека).

4. Четвертый признак глубины - условная светотеневая моделировка (в русских иконах, фресках).

Сложившиеся системы перспективы:

- линейная;
- обратная;
- двухмерная.

Существует также сферическое восприятие пространства, которую изучал и применял в своих работах К. Петров-Водкин.

История изучения перспективы.

Византийские мастера отказались от глубины пространства и полностью игнорировали линейную перспективу. Античность помогла развитию понятия о пространстве как о месте конкретного действия, но системы построения не дало. Только мастера Возрождения обратились к зрительному опыту. Появилась перспектива- способ изображения предметов и пространства на плоскости в соответствии с теми кажущимися сокращениями размеров и изменения очертаний окружающих тел, которые зритель наблюдал в реальном мире. Ф Брунеллески стал одним из основоположников линейной перспективы. Л. Б. Альберти изложил математические основы учения о линейной перспективе. Мастера 15 века чувствовали, что плоскость картины не может точно передавать образ внешнего мира. Работали над этими вопросами А. Дюрер, Леонардо да Винчи, Микеланджело. Художников прежде всего интересовал человек и построение его фигуры, что затем неизбежно приводило к изучению законов перспективы.

Практическая работа: выполнение однофигурной композиции с введением пространства (2-3 плана).

Материалы к занятию: репродукции картин, работы учащихся, для выполнения упражнений набор цветной бумаги, ножницы, клей, линейка.

Тема 2

Роль светотени в композиции для передачи образа, настроения.

Цель:

Научить использовать «контражур» и светотень для передачи идеи, усиления выразительности образов и настроения в жанровой композиции.

Задачи:

- объяснить, как художники используют светотень для передачи своего замысла и идеи в жанровой композиции (показать на примере репродукции художников)
- научить ведению работы с использованием тональных и цветовых эскизов
- научить использовать наброски с натуры для последующей работы с ними в композиции
- научить ведению работы с использованием различных графических материалов как способа передачи идеи и настроения в композиции.

- научить тональному ведению композиции «от большого пятна»
- научить с помощью светотени выделять центр жанровой композиции

Упражнения:

на контраст и нюанс светотени «Светотень и настроение».

Выполнить два рисунка: один – в градациях темных тонов, другой - в градациях светлых тонов. При этом натура остается одна и та же. А потом положить их рядом и сравнить, где выразительнее рисунок. Можно выполнить и третий рисунок на контражурное освещение. Упражнение на родственную цветовую гармонию (гуашь, а5).

Примерные темы: «Дождливый день», «Осеннее настроение», «Тени на снегу» и т.п.

Зрительный ряд репродукций:

Рембрандт «Давид и Урия», «Возвращение блудного сына», В. Верещагин «Побежденные. Панихида», «Апофеоз войны», П. Федотов «Сватовство майора», в. Суриков «Меншиков в Березове», к. Брюллов «Последний день Помпеи», Х. Сутин « Натюрморт с лампой», К. Коровин «Розы», работы Караваджо, Б. Шаманов «Ночь. Свеча на столе ».

Практическое задание: выполнить композицию на монохромии с контрастом света и тени.

Этапы работы:

1. 3-4 тональных эскиза на заданную тему.
2. Разработка выбранного эскиза: формат, точка зрения, различные светотеневые варианты, тональные и цветовые эскизы.
3. Домашнее задание: композиционные наброски групп людей с натуры (ил. 7). Сделать натурные наброски к выбранным композициям (интерьеры, разные типы людей).
4. Начало работы на большом листе используя наброски с натуры.
5. Раскрытие больших тональных отношений светотени в эскизе.
6. Проработка центра композиции.
7. Завершение работы.

Свет, дающий саму возможность зрительного восприятия пространства. Формы и фактуры предметного мира, в живописи несет также значительную образную и эмоциональную нагрузку. В характере освещения изображаемого сюжета во многом проявляется стиль и индивидуальное видение художника. Поэтому в работе так важен поиск выразительного освещения. В зависимости от величины, мощности, направленности светового потока и степени удаленности источники освещения дают различное освещение и разные световые эффекты. Различные условия освещения влияют на цвет предметов. Утреннее солнце придает тепло - розовый оттенок, яркое дневное солнце-оттенок золотистого, появляются холодные полутона, появляются глубокие тени с четкими контурами и горячими рефlekсами, вечернее- добавляет оранжево-красные оттенки. Сумеречное освещение характеризуется темно-синими и темно-фиолетовыми полутонами, яркая луна создает голубовато-зеленоватый оттенок. Если источник света находится за изображаемым объектом, то возникает эффект контража. Предмет оказывается в зоне тени и воспринимается силуэтом. Его детали слабо различимы. Теплый свет горящей свечи или керосиновой лампы создают романтическое настроение. Колорит такого освещения –с оранжевыми и желтыми бликами, сиреневыми полутонами, горячими рефlekсами. Многие старые мастера работали при зажженных свечах.

Караваджо был одним из создателей манеры «кьяроскуро»- резкого противопоставления света и тени. В голландских натюрмортах – неярко, рассеянный свет. К. Коровин часто писал на открытом воздухе, поэтому в его работах передано ощущение солнца, холодных теней с рефlekсами от синего неба. Леонардо да Винчи рекомендовал писать, когда облачно и туманно. Тогда много воздуха. Освещение снизу делает предметы неузнаваемыми, придает им некоторую нереальность. При искусственном освещении

резко меняются оттенки красок, светлые места кажутся очень желтыми, а темные - слишком синими.

Материалы для работы: репродукции картин художников, примеры детских работ, гуашь или тушь для выполнения упражнений.

Тема 3.

Двухфигурная композиция-диалог.

Композиционные поиски-основной этап работы над композицией.

Цель:

При помощи законов, правил, приемов и методов композиции передать психологическое и эмоциональное состояние героев раскрыв основную идею композиции.

Дать понятие об отличии двухфигурной композиции от однофигурной.

Задачи:

научить строить двухфигурную композицию, где главная проблема-общение героев, приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга.

Упражнения в технике аппликации из простых геометрических фигур на различные варианты размещения в формате(можно использовать фланелеграф для упражнений).

Композиция с двумя фигурами и двумя композиционными узлами. Упражнение на родственно-контрастную цветовую гармонию (гуашь, а5).

Примерные темы: «Разговор», «Встреча», «Спор», «В магазине» и т.п.

Зрительный ряд репродукций:

Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел». П. Федотов «Свежий кавалер», Н. Ге «Петр 1 допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе», «Что есть истина?» («Христос и Пилат»), Пикассо «Мать и сын», Вермеер «В мастерской художника».

Пояснение содержания.

Двухфигурная композиция - всегда диалог, проблема общения. В двухфигурной композиции на первый план выдвигается проблема взаимодействия фигур, проблема общения. Как среда в однофигурной композиции не может быть просто фоном, так в двухфигурной композиции вторая фигура не может быть просто второй фигурой. Фигуры должны общаться между собой, определяя связывающее их действие. В однофигурной композиции центр очевиден - это фигура, узел всех существенных связей. Она находится близко к середине картинного поля. В двухфигурной композиции обе фигуры важны, обе привлекают к себе внимание, даже если одна из фигур-по смыслу-второстепенная. Поэтому часто композиционным узлом здесь становится цезура (пауза) между фигурами. Цезура может быть больше, меньше, наполненная предметами или пустая, в зависимости от характера общения. Композиционных центров может быть и два, если фигуры удалены и обе выделены цветом, пластикой. Они соперничают.

Варианты расположения фигур в двухфигурной композиции:

1. Фигуры не находятся в прямом общении. Они не обращены друг к другу, не связаны элементами общения. Каждая фигура обращена лицом к зрителю.
2. Между фигурами прямое (открытое) общение. Каждая из фигур обращена друг к другу и не ориентирована на зрителя. Здесь нет паузы между фигурами, дистанции. Но диалог не обязателен. Это может быть диалог художника и его модели. Здесь два композиционных центра и цезура между фигурами.

Практическое задание: выполнить двухфигурную композицию-диалог.

Материалы к занятию: репродукции картин художников, примеры детских работ, цветная бумага, ножницы, клей для упражнений.

Тема 4.

Ассоциативная композиция, типы и формы ассоциативной композиции, выразительность, адекватность восприятия.

Цель:

дать понятие ассоциативной композиции, ее типов и форм.

Задачи:

- развивать ассоциативное мышление учащихся;
- учить выполнять выразительные композиции с помощью изученных приемов и средств.

Упражнения на создание образа с помощью цвета, формы, пластики линий.

Создание ассоциативной композиции на контрастный образ.

Гуашью выполняем упражнение на разные размеры и тональную разницу (применяем только квадраты, или только прямоугольники, только овалы). Затем эти фигуры берем и используем яркие противоположные цвета и разные тональности, выделяем центр размером. Контрастная цветовая гармония (гуашь, А5).

Примерные темы: «Новый и старый город», «Классическая музыка и джаз», «Рафаэль и Пикассо», «Зима и весна» и т.п.

Зрительный ряд репродукций:

А. Лентулов «Василий Блаженный», М. Ларионов «Петух», П. Филонов «Формула империализма», «Формула весны», О. Розанова «Город», М. Шагал «Я и деревня».

Пояснение.

Ассоциация - психологическая связь представлений о различных предметах и явлениях, выработанных жизненным опытом. Фактически каждый предмет вызывает какую-либо ассоциацию, каждая форма выражает определенный характер (бесконечность - звездное небо, весна - радостное пробуждение, музыка-гармония и тайна и т.п.). Композиционная ассоциация может быть сугубо абстрактной. А может быть конкретной, предметной. Если жанровая картина строится конкретным изображением главных героев, то в ассоциативной композиции образы зашифрованы как в ребусе. От зрителя требуется разгадка. Ассоциация обращена к чисто творческой стороне художественного процесса. Такая композиция занимает промежуточное положение между формальной и предметной композициями, она является связующей ступенью между чисто внешней формой и реалистическими художественными образами. В ассоциативных композициях наиболее применимы: цвет, контраст, динамика, симметрия и т.п. Эти средства активно ассоциируются с предметами и абстрактными понятиями, легко применимы, легко перекладываются на слова.

Практическое задание: создать выразительную ассоциативную композицию на выбранную тему.

Материалы к уроку: репродукции картин художников, примеры студенческих работ и работ учеников, гуашь для выполнения упражнений.

4 класс

Цель курса:

1. Научиться связывать композиционный замысел со сбором дополнительного материала, изучением эпохи, социальной жизни общества, мировоззрением.
2. Научиться видеть в окружающей жизни пластические мотивы для воплощения в композиции. Выражение личного отношения к своему произведению.
3. Научить строить многофигурную композицию по основным схемам.

Задачи года:

1. Освоение методики разработки многофигурной композиции по схемам треугольника, овала, кольца.
2. Единство действия в многофигурной композиции.
3. Различные точки зрения, ракурс, соотношение формы и пространства.
4. Особенности построения композиции с двумя композиционными центрами.
5. Время в композиции. Историческое и внеисторическое время в композиции. Совмещение разного времени в одной композиции.
6. Важность предварительных зарисовок одежды, архитектуры, бытовых предметов разных эпох для создания исторических образов.
7. Анализ работ художников с целью выявления закономерностей построения станковой композиции, используемых средств для достижения художественной выразительности.
8. Выполнение живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы: сбор натурного материала: наброски - зарисовки - линейные, светотональные эскизы - разработка вариантов композиционного и колористического решения - выполнение композиции на рабочем формате.
9. Стилизация, декоративность, стиль. Знакомство со стилевыми особенностями художников начала 20 века для применения этих знаний в собственной декоративной композиции.

Учебно-тематический план для 4 класса

№	Название темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Тема 1. Многофигурная композиция. Единство действия и единство картины. Общение героев. Композиция с одним композиционным центром, кольцевое построение картины.	урок	36	20	16
2.	Тема 2. Многофигурная композиция с двумя композиционными центрами. Упражнения в технике аппликации или гуашь на кольцевое размещение фигур с двумя композиционными центрами на ассоциации (добро-зло, детство-старость и т.п.).	урок	40	24	16
3.	Тема 3. Многофигурная композиция на литературно-историческую тему. Время в композиции. Зарисовки характерные для данного исторического времени одежды,	урок	48	28	20

	мебели. Архитектуры, предметов быта. Упражнения на ассоциацию, связанную с определенным историческим временем: «Древняя Русь», «Серебряный век» и т.п.»				
4.	Тема 4. Декоративная композиция, натюрморт тематический. Стилизация. Композиционные оси, равновесие, ритм в декоративном натюрморте. Выбор техники в стиле любимого художника (А. Матисс, П. Пикассо, М. Сарьян, А. Лентулов и т.п.).	урок	34	20	14
	Всего за год		158	92	66

Тема 1.

Многофигурная композиция. Единство действия и единство картины. Общение героев. Композиция с одним композиционным центром, кольцевое построение картины.

Цель:

Обозначить особенности многофигурной композиции от однофигурной и двухфигурной. Познакомить с основными типами многофигурной композиции. Дать понятие «композиционный узел», его отличие от композиционного центра.

Задачи:

Учить грамотно строить многофигурную композицию по основным схемам кольца, овала и треугольник, применяя некоторые принципы.

Упражнения в технике аппликации на кольцевое, овальное, треугольное построение композиции с одним композиционным центром.

Примерные темы аудиторных заданий: «На вокзале», «В аэропорту», «В музее», «Репетиция в театре» и т.п.

Зрительный ряд репродукций:

А. Рублев «Троица», И. Репин «Не ждали», Б. Иогансон «На старом уральском заводе», Тинторетто «Тайная вечеря», Веласкес «Кузница вулкана».

Пояснение.

В многофигурной композиции остается задача создания среды, задача общения героев. Сюжет в многофигурной композиции излагается таким образом, что все фигуры связаны единым действием. Если все же по сюжету должно быть несколько действий, несколько идей, тогда одно действие должно быть главным и занимать главную часть картины. Но есть много картин с многими независимыми центрами и даже независимыми сюжетами, где ни один не может быть главным. Такие картины связаны более глубокой связью, выражающей общую идею или общее представление. Это картины Питера Брейгеля Старшего, Питера Брейгеля Младшего, Иеронима Босха.

Чем отличаются понятия «композиционный центр» и «композиционный узел»? Композиционный узел-это план внутренних связей, а композиционный центр-это план внешних связей. Композиционный центр-это выделенная фигура или предмет,

привлекающая внимание зрителя. Он чаще близок к оптическому центру. В средневековых картинах очень часто существовало несколько сцен в разном временном участке. Но все они объединялись одним смыслом, одной идеей или текстом учения (И. Босх «Сад наслаждений»).

В картине А. Иванова «Явление Христа народу» есть три группы людей. Все группы объединены единой внутренней связью, идеей. В картине два композиционных центра, но смысловой центр один -Христос.

Кольцевое построение картины - удобная внешняя форма композиции для связи фигур единством отклика, единством внутреннего действия (И. Репин «Не ждали»). Трудность кольцевого построения - в необходимости так разомкнуть кольцо, чтобы выделить главного героя сцены. Главный герой может быть помещен и внутри кольца. Здесь отсутствует смысловой узел, что превращает движение в хоровод, шествие. Мотив «отклика» требует расстояния, разделенности фигур. Поэтому надо решить, как разомкнуть кольцо, как повернуть фигуры, чтобы выразить смысл действия и открыть их зрителю. Наряду с кольцом можно использовать схему триптиха. Т. е. главная часть и замыкающие композицию крылья (Боттичелли «Рождение Венеры»). Оба крыла вписываются в овал. Есть картины. Где крылья выдвинуты на передний план, а центр ушел в глубину. Эти композиции связаны единством действия в замкнутой группе. Это статические композиции. А есть композиции, где единство действия в движущейся группе, выходящей за пределы холста. Это шествия, столкновения групп, битвы, двухполюсные композиции. Есть построения композиции в форме полукольца (В. Суриков «Боярыня Морозова»). Есть тип композиции клинообразный. Среди множества построений композиции неизменны некоторые принципы:

- 1) Необходимость использовать связь фигуры со средой действия;
- 2) Необходимость выразить общение фигур;
- 3) Необходимость создать на холсте единство действия, связанное общей идеей;
- 4) Выбор того, что будет в картинном поле и того, что вынесено за его пределы, того, что подразумевается.

Практическое аудиторное задание: выполнить многофигурную композицию по схеме кольца на предложенную тему, где будет единство действия и единство картины.

Материалы для занятия: репродукции картин художников, примеры детских композиций. Для выполнения упражнений- цветная бумага, ножницы, клей.

Тема 2.

Многофигурная композиция с двумя композиционными центрами.

Цель:

закрепить знания о построении многофигурной композиции с двумя композиционными центрами;

Задачи:

в собственной композиции научиться применять принципы построения многофигурной композиции.

Упражнения в технике аппликации (или гуашь) на кольцевое размещение фигур с двумя композиционными центрами на ассоциации (добро-зло, детство-старость и т.п.). Из геометрических фигур разных видов и размеров, с разной фактурой расположить по типу «близкие края», чтобы они не воспринимались разобщенно и разбросанно, а воспринимались как две группы.

Упражнение на рисование многофигурной композиции от пятна. Представьте сцену «Сражение на мечях, 30 человек». Нарисуйте эту сцену в виде серого пятна, без фигур. Его размер на листе, динамика, характер краев должны задавать ритм действия. Важно

рисовать общее движение группы, а не людей. Делайте пятно КА можно более абстрактным по форме, не старайтесь изобразить узнаваемые силуэты.

Примерные темы аудиторных заданий: военные композиции, где есть столкновение противоположных сил, либо на тему добра и зла.

Зрительный ряд репродукций:

В. Верещагин «Нападают врасплох», «С оружием в руках - расстрелять!», Веласкес «Сдача Бреды». Г. Климт «Смерть и жизнь», Жак Луи Давид «Клятва Горациев».

Пояснение.

В двухфигурных композициях часто бывает так, что обе фигуры важны, обе приковывают внимание, даже если одна из фигур – второстепенная. Тогда смысловым композиционным узлом в решении сюжета становится цезура между фигурами – своеобразный выразитель характера общения. Композиционных же центров может быть и два, если фигуры достаточно удалены и достаточно выделены в цвете или в пластике, соперничают друг с другом. Так же и с многофигурными композициями, где выделяются две главных фигуры (Иогансон «На старом уральском заводе»).

Возможные ориентировки фигур на зрителя и друг на друга:

1. Фигуры не находятся в прямом общении между собой (Эль Греко «Апостолы Петр и Павел»);
2. Между фигурами прямое (открытое) общение (Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск»).

В картине Рогира Ван дер Вейдена «Евангелист Лука, пишущий Мадонну» – два композиционных центра и большая цезура между ними. В цезуре расположены фигуры второго плана. Если в картине оба участника ориентированы на зрителя, оба открыты зрителю, композиционных центров может быть два и особый смысл приобретает цезура между ними.

В многофигурных композициях с множеством действий и сюжетных узлов для сохранения цельности всей композиции создается один композиционный центр. Вокруг него организуется целый хоровод отдельных сюжетов. Сюжетных композиционных узлов много, каждый из них выражает смысл отдельной сцены. В разнообразии сцен часто лежит одно сквозное действие (Питер Брейгель Младший «Ярмарка»). Так же множество сцен может выражать единую отвлеченную идею (Питер Брейгель Старший «Триумф смерти»).

Материалы к занятию:

Репродукции картин художников, примеры детских многофигурных композиций на военную тему, цветная бумага, ножницы, клей для упражнений.

Тема 3.

Многофигурная композиция на литературно-историческую тему. Время в композиции. Зарисовки, характерных для данного исторического времени одежды, мебели. Архитектуры, предметов быта.

Цель:

дать понятие времени в композиции. Историческое и внеисторическое время.

Задачи:

- учить выполнять композиционные зарисовки, наброски для композиции
- закрепить полученные знания, умения и навыки в работе над композиционными набросками и композицией на их основе
- научить выбирать композиционно-изобразительные средства для наиболее полного раскрытия сюжета

Упражнения:

на ассоциацию, связанную с определенным историческим временем): «Древняя Русь», «Серебряный век» и т.п.». В изображениях не должно быть конкретных предметов. Это должна быть абстрактная композиция, вызывающая определенную ассоциацию (гуашь, форматы 15 на 20, можно меньше).

Примерные темы аудиторных заданий:

Рассказы А.П. Чехова, А.С. Пушкина и т.п., возможны тему на исторические события нашей жизни.

Зрительный ряд репродукций:

В. Суриков «Боярыня Морозова». «Переход Суворова через Альпы», «Утро стрелецкой казни», Г. Коржев «Интернационал», А. Дейнека «Оборона Севастополя».

Пояснение темы.

От художника зависит, какой образ времени он придаст картине, которая сама по себе лишена всякого движения .Что нужно сделать, чтобы передать протяженное . движущееся действие? В реалистической картине время присутствует всегда. Ведь в картине всегда что-то происходит. Художник должен безошибочно выбрать пограничный момент между прошлым и будущим. (В. Суриков «Утро стрелецкой казни»). П. Федотов в картине «Анкор! Еще анкор!» изобразил действие, которому не видно конца. Ф. Рубо сознательно изобразил действие Бородинской битвы только в одно, отдельно взятое мгновение- 12 часов дня, однако мастер мог бы развернуть действие во времени без ущерба для композиции.

Время в композиции - это четвертое измерение. Наша реальность четырехмерна, а поэтому и картина должна кроме пространства и предметов в пространстве изображать время.

Изображение времени на неподвижной картине сложно опосредованно: изображением движения, изображением действия, контекстом изображенного события, изображением среды события. Для передачи движения пространство впереди движущегося предмета должно быть свободным. Наибольшей динамикой обладает диагональное движение. Синтез различных фаз движения передает быстрое движение. Но кроме этого мы всегда опираемся на смысловые связи в картине. Следует различать внешнее и внутреннее действие. Внутреннее действие не только носитель времени, но и носитель длительного времени, подчеркнутого внешней неподвижностью.

Часто художники переносили время и место действия в исторических картинах, библейских и евангельских сюжетах (Рембрандт «Возвращение блудного сына»). Смысл переноса - обобщенность времени, идеализация. Отрицание реального исторического времени сюжета. Отсюда - свобода соединения различных времен в одной картине. Художник стремится выразить внеисторический смысл легенды, сюжета (А. Дейнека «Оборона Петрограда»). Единство времени возможно как движение без конкретного времени, так и время без конкретных движений. Время в картине, так же как и пространство, не только конструктивная форма, но и образная, смысловая форма, существенный компонент сюжета. Вот почему в изображении возможна и передача вечности (но за пределами реализма).

Практическое аудиторное задание.

Создать творческую композицию на конкретный исторический или литературный сюжет с передачей конкретного исторического времени. Использовать зарисовки и наброски, выполненные в ходе предварительной работы над композицией.

Материалы к занятию: репродукции картин художников, примеры студенческих композиций, детских работ.

Тема 4.

Декоративная композиция, натюрморт тематический. Стилизация. Композиционные оси. Равновесие, ритм. Выбор техники в стиле любимого художника (А. Матисс, П. Пикассо, М. Сарьян, А. Лентулов и т.п.).

Цель:

Дать понятие стилизации в декоративной композиции. Закрепить понятия ритма, его видов.

Задачи:

Учить различным приемам стилизации, вспомнить, как применяются различные виды ритма. Разобрать стили, в которых работали художники конца 19-начала 20 века, найти их стилевые особенности в конкретных работах, применить эти стилевые особенности в своей аудиторной композиции.

Упражнения:

на стилизацию формы, цвета, введение фактуры (морские ракушки, камни, растения).

Примерные темы аудиторных заданий. Натюрморт в стиле А. Матисса, П. Пикассо, Сарьяна А. Куприна.

Зрительный ряд репродукций:

Ван Гог «Красные виноградники», натюрморты Поля Сезанна, М. Врубель «Сирень», А. Матисс «Красные рыбки», П. Пикассо «Девушка с веером», С. Дали «Постоянство памяти», И. Машков «Снедь московская», А. Куприн «Натюрморт с синим подносом». Натюрморты Сарьяна.

Пояснение.

Стилизация - как процесс работы представляет собой декоративное обобщение изображаемых объектов с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений. Это метод ритмической организации целого, благодаря которому изображение приобретает признаки повышенной декоративности.

Стиль - наиболее общая категория художественного мышления, характерная для определенного этапа исторического развития. Стиль выражает суть, уникальность художественного творчества в единстве всех его компонентов, содержания и формы, изображения и выражения, личности и эпохи. Манера - это особенные черты творческого процесса, а стиль - его конечный результат, обязательный синтез, целостность всех компонентов художественного произведения. «Метод и манера есть у каждого художника. А стиль может не состояться» - писал Б. Виннер.

Стилизацию можно подразделить на два вида:

- 1) Внешняя, поверхностная, не имеющая индивидуального характера, а предполагающая наличие готового образца для подражания;
- 2) Декоративная, в которой все элементы произведения подчинены условиям уже имеющегося художественного ансамбля (декоративное панно, подчиненное среде интерьера).

Стилизация может идти по пути предельного упрощения и доведения до предметных символов, а так же строится за счет усложнения формы и активного наполнения изображения декоративными элементами.

Трансформация - это изменение формы предмета в необходимую сторону: округление, вытягивание, подчеркивание угловатости и т. п.

Трансформация предметов может выражаться через:

- сознательное нарушение пространственной перспективы плоскости и отдельных предметов;
- изменение соотношений как внутри самого предмета, так и между несколькими;
- переработку исходной формы предмета с сохранением самых существенных характерных особенностей и активным их выявлением;
- отказ от объемности путем перехода на условную аппликативную их трактовку. Здесь приобретает значение выразительный силуэт, лаконичность линии и пятна.

Декоративная стилизация - художественное переживание пространства. Для декоративной стилизации характерно абстрагирование - мысленное отвлечение от несущественных,

случайных признаков с целью заострения внимания на более значимых, отражающих суть объекта деталях.

Натюрморт показывает различные предметы, организованные в единую группу. Художник уделяет особое внимание структуре объемов, фактуре поверхности предметов и характеру их пространственных соотношений.

Композиционные оси всего изображения или его элементов – отзвуки ритма и путевода зрительского взгляда. Речь идет о тех направлениях развития композиции, которые ведут взгляд зрителя, создавая впечатление движения или покоя. Вертикальная ось дает торжественность, устремленность духа; горизонтальность демонстрирует зрителю неспешное движение; диагональная ось наиболее динамична, она подчеркивает развитие.

А. Матисс (фовизм) шел по пути выявления декоративно-экспрессионистических возможностей цвета и фактуры, используя сочетания основных цветов и сочные фактурные мазки. Представитель кубизма П. Пикассо стремился утверждать новые методы передачи пространства и формы, используя аналитический способ изображения предметов разложением их на простейшие геометрические объемы. Цвет в натюрмортах кубистов выделяя отдельные грани предмета, одновременно и усиливает, и дробит объем, придавая холстам декоративное начало и превращая их в красочное плоскостное панно.

Декоративные натюрморты И. Машкова были созданы под влиянием кубистов и фовистов. Художник активно применяет цветовые и фактурные средства, преувеличивая размеры предметов для достижения эффекта зрелости, тяжести цветового плода, пользуется контурным рисунком и сочной манерой письма.

Очень декоративные праздничные по колориту натюрморты М. Сарьяна, находившегося под влиянием А. Матисса и П. Гогена. Цель Сарьяна-простыми средствами, избегая всякой нагроможденности, достигнуть наибольшей выразительности, избавиться от компромиссных полутонов.

А. Куприн близок к кубистам. Натуру он изображал так. Чтобы ясна была ее геометрическая основа. Предметы выполнены упрощенно, схематично. Контуры и объемы их предельно лаконичны. Стремление к обобщению свойственно и для цветового решения натюрмортов Куприна.

Практическое аудиторное задание.

Выполнить декоративный натюрморт в стиле выбранного художника. Предметы для составления натюрморта сфотографировать в школьном фонде.

Материалы к уроку.

Репродукции натюрмортов художников, работы студентов текстильного университета, детские работы.

5класс

Цель курса: развитие у учащихся творческого потенциала, образного мышления, дальнейшее совершенствование умений и навыков по созданию станковой композиции, приобретенных в течение четырех лет обучения

Задачи курса:

1. Формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы в различных жанрах композиции.
2. Задачи творчества и эксперимента: решение композиции как совмещение разновременных событий, множественность точек зрения, совмещение крупного и дальнего планов (наплывы), сочетание разнонаправленного действия, совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах

- (наслаивание), на основе использования низкой, высокой, равновесной линии горизонта.
3. Развитие образного мышления, эстетического чувства, вкуса, эмоционального сопереживания, мыслительного аппарата.
  4. Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой композиции:
    - формат и направленность основного движения в композиции, композиционный и смысловой центры; организация структуры композиции с помощью применения несложных композиционных схем, целостность цветового решения листа.
  5. Выполнение живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом:
    - замысел - пластический мотив, основа художественного образа;
    - эскизы- конструктивная идея и контрасты, определение места композиционного центра, в котором сосредоточено главное в содержании картины, расстановка смысловых акцентов, формат картинной плоскости, основная величина главного, второстепенного, основные цветовые тональные контрасты, соответствие архитектуры, костюмов, предметов быта, оружия исторической эпохе, параллельно с разработкой эскизов - выполнение этюдов, набросков, зарисовок, копирование фрагментов работ мастеров;
    - при завершении выполнения работы особое внимание на выразительность сюжетно-композиционного центра, его смысловые связи со второстепенными частями картины, сравнение силы контрастов в главном и подчиненном.
  6. Обобщение и типизация, художественный образ. Новизна и общественная значимость картины. Анализ картины.
  7. Воспитание идейной позиции художника, его мировоззрения, профессиональной культуры.

Учебно-тематический план для 5 класса

	Наименование темы	Вид учебной деятельности	Общий объем времени		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	1 полугодие				
1.	Тема 1. Художественный образ в композиции. Психологизм картины. Портрет современника.	урок	36	20	16
2.	Тема 2. Обобщение и типизация, художественный	урок	40	24	16

	образ. Новизна и общественная значимость картины. Анализ картины. Упражнения: устный анализ картины художника по плану. Выполнение серии зарисовок по выбранной теме. Примерные темы: литературно-исторические, художественные произведения классической литературы.				
	2 полугодие				
3.	Тема 3. Многофигурная композиция на литературно-историческую тему (серия работ). Упражнение «Композиционный конспект». Выполнение зарисовок, различных вариантов композиций. Время в картине. Приемы совмещения разного времени в картине. Анализ картин, где есть совмещение разного времени.	урок	45	25	20
4.	Тема 4. Контрольная работа - многофигурная композиция на литературно-историческую тему. Выполнение окончательных вариантов серии работ (триптих) в конкретном материале и технике.	урок	30	16	14
	Всего за год		151	85	66

Тема 1.

Художественный образ в композиции. Психологизм картины.

Портрет современника.

Цель: познакомить с понятием «художественный образ», психологизмом в картине.

Задачи: закрепить знания анатомии головы человека, учиться создавать образ человека в своей композиции.

Упражнения: условное изображение мимики лица человека в разных эмоциональных состояниях; портретные зарисовки с натуры.

Примерные темы аудиторных заданий: автопортрет, портрет подруги или друга, портрет известного в городе человека.

Зрительный ряд репродукций:

О. Ренуар «Портрет актрисы Жанны Самари», В. Перов «Портрет Ф.М. Достоевского», И. Крамской «портрет Л.Н. Толстого», И. Репин «Портрет М. П. Мусоргского». М. Нестеров «Портрет И. П. Павлова». В. Серов «Портрет княгини О. К. Орловой», З. Серебрякова «За туалетом. Автопортрет».

Пояснение.

Живой художественный образ-это не простое копирование и не идеально выдуманная форма. Образ получается более живым, когда художник старается передать и подчеркнуть самое характерное, самое заметное в модели даже ценой некоторого нарушения в мелочах. Художественный образ-результат отбора, тенденции, общего замысла произведения. Образ острее, чем натура, характернее, направленнее. На первый план в создании образа выдвигается композиция, расположение, соотношение деталей, пропорция, контраст. Художественное произведение-это не прямой слепок с натуры, а произведение, созданное конкретными композиционными средствами.

Практическое аудиторное задание: выполняется портрет друга, автопортрет или портрет известного человека в городе с предварительными натурными зарисовками. Можно использовать несколько фотографий выбранного героя в различных ракурсах, в различных состояниях. Композицию портрета можно выполнить в любом материале, который наиболее изучен учеником. Формат-A2.

Материалы к занятию:

Репродукции портретов художников, примеры студенческих работ и детских работ, бумага для эскизов, графитные карандаши, гуашь, акварель, пастель.

Тема 2.

Обобщение и типизация, художественный образ. Новизна и общественная значимость картины. Анализ картины.

Цель: познакомить с понятиями типизации, художественного образа, новизны и значимости картины.

Задачи: учить проводить устный анализ картины, учить выполнять композиционные поиски для создания наиболее выразительного художественного образа в композиции. Выполнение серии зарисовок по выбранной теме.

Упражнения: устный анализ картины художника по плану.

Примерные темы: литературно-исторические, художественные произведения классической литературы.

Зрительный ряд репродукций:

Рембрандт «Возвращение блудного сына». П. Пикассо «Герника». Эжен Делакруа «Свобода, ведущая народ», А. Иванов «Явление Христа народу», Клод Моне «впечатление». П. Синьяк «Сосна», А. Куинджи «Вечер на Украине», И. Левитан «Над вечным покоем», П. Филонов «Крестьянская семья (Святое семейство)».

Пояснение.

Для формирования образного мышления у детей чрезвычайно важно понимание истории. Оно должно быть взято не из сухих фактов, взятых из учебника, а восприниматься как процесс познания, сопричастности, проникновения. Зрительные образы из прошлого способны заинтересовать, запомниться, их характеристики остаются в памяти. Надо придумать такие темы композиций, которые пробудили бы интерес к истории, к дальнейшему ее изучению (иллюстрирование пословиц и поговорок, темы из жизни первобытных людей, тема посещения художественного музея, где история встречается с нашими современниками, посетителями музея). Важно вызвать у ребят интерес к национальной истории, это формирует личную оценку событий, помогает погрузиться в материал эпохи. Интересна для ребят будет эпоха Петра I. Оглядываясь назад в прошлое, ученики невольно думают о современности, действительность отражается новыми гранями. Ведь течение истории, где перемешиваются человеческие судьбы, крушатся надежды, создаются новые традиции, так похоже и на наше время.

Обобщение и типизация. Для законченного произведения художник, делая обобщения и смещая акценты, отбирает в своей работе наиболее характерные черты. В результате рождается типичный образ, не единичный, не случайный, а вбирающий в себя общее, глубинное, истинное.

Если картина не вызывает никаких эмоций, то она не состоялась. Если художник сам горит от волнения, желает поделиться красотой, тогда будет отклик и в душе зрителя. Общественная значимость образа -это не столько тема, сколько точно найденная мелодия, которая отзывается вибрацией в душе зрителя, когда художник страдает или ликует вместе с людьми, с народом.

Новизна как признак художественности есть отражение «новизны» самого художника. Жизненность-актуальность, действенность произведения на протяжении долгого времени, в течение многих поколений.

Анализ композиции:

- проводим две диагонали для определения геометрического центра;
- находим смысловой центр и определяем его местоположение по отношению к геометрическому центру;
- выделяем на светлой картине более темные места или выделяем на темной картине светлые места;
- на холодном колорите выделяем (если это возможно) теплые пятна;
- на теплом колорите - холодные пятна;
- определяем ярко выделяющиеся цветовые акценты и сравниваем их расположение по отношению к смысловому центру;
- параллельно рассматриваем сопутствующие геометрические особенности композиции: есть ли в ней явные оси, можно ли композицию вписать в треугольник, овал, квадрат и т.п.;
- как решается задача уравновешенности и целостности изображения;
- решаем для себя вопрос о главной задаче композиции – что хотел выразить художник.

Практическое аудиторное задание:

Выполнить серию композиционных зарисовок на выбранную тему (материал- на выбор учащегося).

Материалы к занятию: репродукции картин, студенческие работы, композиционные поиски из дипломных работ предыдущих лет.

Тема 3(продолжение темы 2).

Многофигурная композиция на литературно-историческую тему (серия работ).

Выполнение зарисовок, различных вариантов композиций. Время в картине. Приемы совмещения разного времени в картине. Анализ картин, где есть совмещение разного времени.

Цель: дать понятия времени в картине, показать приемы совмещения разного времени в композиции, продолжить обучение анализу картины.

Задачи: выполнить серию работ на выбранную литературно-историческую тему, используя предварительные композиционные поиски прошлой четверти.

Упражнение – «композиционный конспект».

Выбрать простое произведение, интересное детям. Внимательно рассмотреть произведение и выписать выразительные средства, которые применил художник. На основе этого описания сделать графический конспект - точную копию произведения, в которой ничего конкретного не изображено, только массы разного размера, их динамика и

акценты. Обратить внимание на саму суть произведения, его композиционную структуру. Формат А5, аппликация из цветной бумаги.

Зрительный ряд репродукций:

В. Суриков «Утро стрелецкой казни», «Переход Суворова через Альпы», М Нестеров «Явление отроку Варфоломею», А. Дейнека «Оборона Севастополя». А. Васнецов «Новгородский торг, «Оборона города», В Маторин «Казнь Пугачева».

Пояснение.

Время в композиции - это четвертое измерение. Наша реальность четырехмерна, а поэтому и картина должна кроме пространства и предметов в пространстве изображать время.

Изображение времени на неподвижной картине сложно опосредованно: изображением движения, изображением действия, контекстом изображенного события, изображением среды события. Для передачи движения пространство впереди движущегося предмета должно быть свободным. Наибольшей динамикой обладает диагональное движение. Синтез различных фаз движения передает быстрое движение, но кроме этого мы всегда опираемся на смысловые связи в картине. Следует различать внешнее и внутреннее действие. Внутреннее действие не только носитель времени, но и носитель длительного времени, подчеркнутого внешней неподвижностью.

Часто художники переносили время и место действия в исторических картинах, библейских и евангельских сюжетах. Смысл переноса - обобщенность времени, идеализация. Отрицание реального исторического времени сюжета. Отсюда - свобода соединения различных времен в одной картине. Художник стремится выразить внеисторический смысл легенды, сюжета (А. Дейнека «Оборона Петрограда»). Единство времени возможно как движение без конкретного времени, так и время без конкретных движений. Время в картине, так же как и пространство, не только конструктивная форма, но и образная, смысловая форма, существенный компонент сюжета. Вот почему в изображении возможна и передача вечности (но за пределами реализма).

Практическое аудиторное задание.

Выполнение серии работ (диптих или триптих) на выбранную тему, используя и дорабатывая композиционные зарисовки предыдущего занятия.

Материалы к занятию:

Материалы для работы выбираются индивидуально для каждого учащегося. Показываются дипломные работы прошлых лет, а также репродукции работ художников.

Тема 4.

Контрольная работа - многофигурная композиция на литературно-историческую тему.

Выполнение окончательных вариантов серии работ (триптих) в конкретном материале и технике.

Цель: проверить знания учащихся, приобретенные за 5 лет обучения композиции.

Задачи: учащиеся должны показать знание основных правил и законов композиции и уметь применить их в своей композиции.

Зрительный ряд репродукций:

А. Бубнов «Тарас Бульба», «Утро на Куликовом поле», И. Айвазовский «Черноморский флот», «Морское сражение при Наварине». Б. Кустодиев «В старом Суздале», П. Корин «Русь уходящая», И Репин «Венчание Николая 2 и Великой княжны Александры Федоровны», О. Павлова «Строительство Храма Христа Спасителя».

Практическое аудиторное задание.

Выполнение окончательных вариантов серии работ (триптих) в конкретном материале и технике – для тех, кто выполняет дипломную работу.

Учащиеся, выполняющие контрольную работу, делают одну многофигурную композицию на формате А2 в любом материале. В композиции на литературно-историческую тему учащийся должен показать все знания и навыки, полученные им в течение 5 лет обучения, построить грамотную многофигурную композицию, выразительную и оригинальную.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:

- реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета: учебный кабинет для индивидуальных занятий у каждого куратора класса
- оборудование учебного кабинета: мольберты, стулья, натюрмортные столы, софиты, планшеты; реквизит (предметы быта и драпировки).
- технические средства: телевизор, компьютер

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Шорохов Е. В. Основы композиции. Москва. : Просвещение, 1979.
2. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство, ч.3. Основы композиции. Обнинск: Титул, 1996.
3. Даниэль. Искусство видеть. Ленинградское отд. «Искусство», 1990.
4. Капланова С.Г. От замысла и натуры к законченному произведению». Москва.: Изобразительное искусство, 1981.
5. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве, Минск.:Беларусь, 2003.
6. Визер В. В. Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве. СПб.: Питер, 2007.
7. Визер В. В. Живописная грамота. Основы портрета. СПб. : Питер, 2007.
8. Иттен Иоханнес. Искусство цвета. Москва. :Д. Аронов, 2004.
9. Иттен Иоханнес. Искусство формы. Москва. :Д.Аронов, 2004.
10. Анциферов В. Г., Анциферова Л. Г., преп. ДХШ, г. Екатеринбург, Кисляковская Т. Н., преп. Екатеринбургского художественного училища им. И. Д. Шадра. Примерная программа для детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств « Станковая композиция», Москва, 2003.
11. Медынский С.Е. Компонуем кинокадр. Москва. Искусство, 1992
12. Ли Н.Г. Основы академического рисунка.
13. Горельшев. Простое рисование. Москва. «Манн, Иванов и Фербер», 2019.
14. К.Т. Дагдидян, Б.А. Поливода. Абстрактная композиция. Москва. Владос.2018.
15. Г.М. Логвиненко. Декоративная композиция. Москва. Издательство « Владос». 2017.
16. Р. В. Паранюшкин. Композиция. Издательство « Планета музыки». Издательство «Лань». 2019.
17. Н.Н. Волков. Композиция в живописи. М., Искусство.1977.

Дополнительные источники:

1. Ростовцев Н.Н. Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия. - М., Просвещение, 1989.
2. Художественная школа. Профессиональный информационно-методический журнал для художников-педагогов. – М., ООО «Балто принт», подписка последних лет.

3. Художественный совет. Журнал о художественных материалах и творческих технологиях. – М., ОАО «Гамма», подписка последних лет.
4. Энциклопедия художника. Серия «энциклопедия. – М., издательство «Внешсигма», 2000
5. Юный художник. Ежемесячный журнал по изобразительному искусству для детей и юношества. – М., печать ООО «Стратим- ПКП», подписка последних лет.

3.3 Интернет - ресурсы:

1. Википедия <http://ru.wikipedia.org/wiki>
2. Фестиваль педагогических идей <http://festival.1september.ru>
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов <http://school-collection.edu.ru/>
4. Международный русскоязычный социальный проект. <http://maaaam.ru/>
5. [www. artproekt.ru/library/rus18/st019.html](http://www.artproekt.ru/library/rus18/st019.html)
6. [www. museum.ru/n31505](http://www.museum.ru/n31505)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

4.1 В результате освоения дисциплины учащийся умеет:

- творчески использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные возможности;
- проводить целевой сбор и анализ подготовительного материала, выбирать художественные и выразительные средства в соответствии с творческой задачей;
- последовательно вести работу над композицией;
- технически умело выполнять эскиз;
- создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- подготовить работы к экспозиции;
- раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах;
- использовать изобразительно-выразительные возможности живописи;
- самостоятельно применять различные художественные материалы и техники.

4.2 В результате освоения дисциплины учащийся знает:

- теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы;
- опыт классического художественного наследия и современной художественной практики;
- принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла

4.3 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения:

проверка и обсуждение домашних заданий по сбору подготовительного материала (выставление текущей оценки);
обсуждение и утверждение эскизов к композиции (выставление текущей оценки);
обсуждение и выявление недостатков в ходе ведения работы над композицией (выставление текущей оценки за законченную композицию);
просмотр за полугодия, выполнение дипломной работы.
Оценка: по пятибалльной системе.