

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Троицкая детская художественная школа»
103840, г. Москва, г. Троицк, Октябрьский проспект, дом 11, тел. 8 (495) 8512354

Утверждаю:
Директор МАОУДО «Троицкая ДХШ»
Василишова И.В.
01 сентября 2016 г.

Рабочая образовательная программа по композиции 1-4 классов

На основе программы-конспекта для детских художественных школ и
художественных отделений школ искусств

Автор: Едемская Мирослава Семеновна

г.Москва, Троицк
2016 год

Пояснительная записка

Основная задача курса «Композиция» - дать учащимся понятие об основных элементах композиции, без которых невозможен грамотный и сознательный подход к творчеству, развить их образное мышление и тонкий эстетический вкус.

На примере анализа произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства педагог демонстрирует ученикам различные подходы к решению композиции в разных видах искусств, даёт понятие о единстве формы и содержания, в котором первичным является идея, а композиция, средством её выражения. Полезно при этом проводить аналогию с другими видами искусств (театром, музыкой) и литературой. Изучение методов композиции не предлагает готовых решений, а лишь помогает учащимся грамотно пользоваться в самостоятельной работе средствами изобразительного искусства.

Композиция (от лат. compositio) означает составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. В изобразительном искусстве композиция — это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением.

Композиция в изобразительном искусстве связана с необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно. Главное в композиции — создание художественного образа.

Восприятие произведения во многом зависит от его композиции. В художественной деятельности процесс создания произведения можно назвать сочинением композиции.

Композиционное начало, подобно стволу дерева, органически связывает корни и ветви изобразительной формы, соподчиняет ее элементы друг другу и целому. Изображать — значит устанавливать отношения между частями, связывать их в единое целое и обобщать.

Порой словом «композиция» называют картину как таковую — как органическое целое с выраженным смысловым единством, подразумевая в данном случае, что рисунок, цвет и сюжет объединяются. В таком случае неважно, к какому жанру относится картина и в какой манере выполнена, ее называют термином «композиция» как законченное произведение искусства.

В другом случае термин «композиция» означает один из основных элементов изобразительной грамоты, по которому строится и оценивается произведение искусства.

В живописном произведении композиция должна казаться естественной и органичной, не навязывать зрителю идею картины, а как бы незаметно подводить его к ней с тем, чтобы он проникся её содержанием и замыслом художника.

Если в живописи композиция позволяет передать иллюзию пространства, его глубину, то в народном и декоративно-прикладном искусстве художник стремится подчеркнуть объём или плоскость украшаемого объекта.

Художники используют композицию как универсальное средство, чтобы создать живописное полотно, скульптуру или произведение декоративно-прикладного искусства, добиться их образной и эмоциональной выразительности. Композиция же — не только мысль, идея произведения, ради выражения которой художник берется за кисть и карандаш, это и определенно созвучная душе художника и требованиям времени пластическая форма выражения.

Композиция - это связь различных частей в единое целое, в соответствии с какой либо идеей, которые, вместе взятые составляют определенную форму.

1 класс

Содержание курса

В первом классе необходимо дать детям представление о главных законах, которые существуют при построении художественного произведения. Необходимо проиллюстрировать эти законы известными работами художников, но, самое главное, необходимо научить детей пользоваться этими законами на практике. **Фундаментальная направленность-освоение картинной плоскости.** Научить правильно размещать задуманную композицию на листе бумаги, выделяя главное и подчиняя ему второстепенное, понять, что такое ритм и движение и т.д. Развить творческую фантазию учащихся и направить ее, умело чередуя задания декоративной и станковой композиции. Положение изображения на картинной плоскости. Замкнутая и фрагментарная композиция

Задачи курса:

- Решение листа как единое целое.
- Выделение главного и второстепенного в решении композиции.
- Соотношение частей, визуальная уравновешенность композиции на листе.
- Принцип орнамента в решении композиции.
- Детали-определители места, действия профессии,
- Колорит. Эмоциональная характеристика цвета и ее роль в образном строе композиции.
- Создание настроения, состояния, образа.
- На изобразительном материале следует объяснить разницу подходов к решению картинной плоскости в станковом и декоративном искусстве, а также общие элементы для одного и другого вида творчества, например:
- Линия, ее роль в композиции. Ритм.
- Конфигурация пятна. Силуэт, условность, стилизация. Символ-образ.
- Основные и дополнительные цвета. Свойства цвета.

Методические рекомендации композиции 1 класса

34 занятия , 102 часа

Методические рекомендации

1. Вводная беседа о законах композиции. **Цельность.** Плоскостная композиция из 3-5 прямоугольников и квадратов, вырезанных из бумаги другого цвета или тона. Выявить единство композиции и взаимосвязь элементов. 1 лист ¼ формата. Клей, ножницы, цветная бумага. 2 час.

Контраст. Выявить зрительное равновесие композиции контрастными по размеру и форме элементами. 1 час.

2. **Равновесие.** Плоскостная композиция из 3-5 прямоугольников и квадратов, вырезанных из бумаги другого цвета или тона. Выявить зрительное равновесие композиции из элементов и пространством плоскости листа. 1 лист $\frac{1}{4}$ формата. Клей, ножницы, цветная бумага. 1 час.

Метр. Построить метрический ряд. Определить минимальный и максимальный интервал для метрического ряда. Выявить зависимость величины размеров элемента от организуемого пространства, используя элементы разной высоты. 1 лист $\frac{1}{4}$ формата. Клей, ножницы, цветная бумага 1 час.

Метрический орнамент. Плоскостная композиция в виде орнамента вырезанного из бумаги другого цвета или тона. Построить метрический ряд из сложных элементов, каждый элемент которого состоит из нескольких метрических рядов или вырезан из одного элемента – снежинка, ажурная ленточка, ряд флажков, кружева. 1 лист $\frac{1}{4}$ формата. Клей, ножницы, цветная бумага. 1 час.

3. **Ритм.** Построить ритмический ряд. Выявить зависимость величины организуемого пространства от размеров элемента, используя элементы разной высоты. Сорентировать композицию по отношению к зрителю. Дать название 1 лист $\frac{1}{4}$ формата. Клей, ножницы, цветная бумага. 1 час.

Ритмический орнамент. Построить ритмический ряд из сложных элементов, каждый элемент которого состоит из нескольких ритмических рядов или вырезан из одного элемента. Сорентировать композицию по отношению к зрителю. Дать название 1 лист $\frac{1}{4}$ формата. Клей, ножницы, цветная бумага. 2 час.

4. **Сюжетная станковая композиция.** Вводная беседа о видах станковой композиции. Нарисовать сюжетную композицию на тему: «Осень». Умение пользоваться композиционными приемами и законами, последовательное исполнение замысла, выражение эмоционального настроения композиции выбранными материалами. По выбору. 9 час.

5. **Виды симметрий.** Вводная беседа о видах симметрии. **Отражение.** Плоскостная композиция из элементов, вырезанных из бумаги другого цвета или тона, составить композицию из цветной бумаги произвольного силуэта. Выявить единство композиции и взаимосвязь элементов. Сорентировать композицию по отношению к зрителю. Дать название 1 лист $\frac{1}{4}$ формата. Клей, ножницы, цветная бумага. 2 час.

Поворот. Перенос. 1 час.

6. **Иллюстрация литературного произведения.** Вводная беседа о видах иллюстрации. Иллюстрация на тему: «Подвиги Геракла», «Рождество Христово» - по выбору. использование композиционными приемами и законами, последовательное исполнение замысла, выражение эмоционального настроения композиции выбранными материалами Гуашь, кисти, бумага ф. А2, палитра. 12 час.

7. **Изготовление ёлочных украшений из бумаги.** Вырезать снежинки из сложенного листа писчей бумаги по предварительному рисунку. Бумажная пластика. Изготовление больших бумажных шаров на основе склеенного конуса из ватмана. выполнить композицию на теле вращения, т.е. круглой форме, сочинить орнамент и украшения. 1 лист $\frac{1}{4}$ формата. Клей, ножницы, цветная бумага. 6 час.

8. **Иллюстрация литературного произведения.** Сюжетная композиция по сказке «Целкунчик» Гофмана, «Снежная королева». Использование композиционными приемами и законами, последовательное исполнение замысла, выражение эмоционального настроения композиции выбранными материалами Гуашь, кисти, бумага ф. А2, палитра. 12 час.

9. **Задания эмоционально - ассоциативного характера.** Выполняются после прослушивания музыки и стихов Ритмическая композиция. Эмоция Плоскостная композиция из элементов, вырезанных из бумаги другого цвета или тона. Выразить эмоциональное настроение композицией из произвольных элементов. Передать в композиции радость и грусть, покой и динамику, лирику и героизм. В работе над этими заданиями вновь делается акцент на такие понятия, как ритм, гармония, динамика, статика. 1 лист $\frac{1}{4}$ формата. Клей, ножницы, цветная бумага. 6 час.
10. **Ассоциативная композиция** "Весенняя сказка" - с прослушиванием музыки Чайковского и стихов Тютчева. Сюжетная композиция по сказке выразить эмоциональное настроение композицией из произвольных элементов. По выбору. 9 час.
11. **Декоративная композиция.** Вводная беседа о видах декоративной композиции. Графические приёмы и материалы. Трафарет. Декоративная композиция на тему «Листья», выполненная при помощи трафарета, оригинальное композиционное расположение на листе, освоение техники «сухая кисть», выявить единство композиции и взаимосвязь элементов. Гуашь, кисти, бумага ф. А2, палитра. 9 час.
12. **Непроизвольные пятна.** Нитка. Декоративная абстрактная композиция с помощью, окрашенной в краске нитки Оригинальное композиционное расположение на листе, освоение техники, Выявить зрительное равновесие композиции из элементов и пространством плоскости листа. Гуашь, кисти, бумага ф. А2, нитка, палитра. 6 час.
13. **«Силуэт. Пятно».** Графическая композиция «Декоративная рыба» - на силуэт и пятно. Осмысленная организация конфигурации пятна образуемого средой вокруг главного предмета. Гуашь, кисти, бумага ф. А2, палитра. 6 час.
14. **«Натюрморт» Линия.** Графическая композиция: «Натюрморт» - выражение объёма линиями. Работа тушью. Линия, как выразительное средство в композиции. Выразить объёмы предметов линейными штриховками. Уравновесить ритмы линий. Придумать самостоятельные идеи. Тушь, карандаш, перо, кисти, бумага ф. А2, 12 часов.
15. **Просмотр работ за год.** Проанализировать ошибки, допущенные учащимися в работах. Поощрить лучшие работы. 3 час.

Учебно-тематический план

№ Зад	Кол. Час.	Тема урока	Учебная задача	Материал, формат, освещение	Умения, практические навыки
1	2 час	Вводная беседа о законах композиции. Цельность.	Плоскостная композиция из 3-5 прямоугольников и квадратов, вырезанных из бумаги другого цвета или тона.	1 лист $\frac{1}{4}$ формата. Клей, ножницы, цветная бумага.	Выявить единство композиции и взаимосвязь элементов.
	1 час	Контраст.			Выявить зрительное равновесие композиции контрастными по размеру и форме элементами.
2	1 час	Равновесие.	Плоскостная композиция из 3-5	1 лист $\frac{1}{4}$ формата.	Выявить зрительное равновесие

			прямоугольников и квадратов, вырезанных из бумаги другого цвета или тона.	Клей, ножницы, цветная бумага.	композиции из элементов и пространством плоскости листа.
	1 час	Метр.	Построить метрический ряд. Определить минимальный и максимальный интервал для метрического ряда.	1 лист $\frac{1}{4}$ формата. Клей, ножницы, цветная бумага	Выявить зависимость величины размеров элемента от организуемого пространства, используя элементы разной высоты.
	1 час	Метрический орнамент.	Плоскостная композиция в виде орнамента вырезанного из бумаги другого цвета или тона.	1 лист $\frac{1}{4}$ формата. Клей, ножницы, цветная бумага	Построить метрический ряд из сложных элементов, каждый элемент которого состоит из нескольких метрических рядов или вырезан из одного элемента – снежинка, ажурная ленточка, ряд флажков, кружева.
3	1 час	Ритм.	Построить ритмический ряд. Выявить зависимость величины организуемого пространства от размеров элемента, используя элементы разной высоты.	1 лист $\frac{1}{4}$ формата. Клей, ножницы, цветная бумага	Сориентировать композицию по отношению к зрителю. Дать название
	2 час	Ритмический орнамент.	Построить ритмический ряд из сложных элементов, каждый элемент которого состоит из нескольких ритмических рядов или вырезан из одного элемента.	1 лист $\frac{1}{4}$ формата. Клей, ножницы, цветная бумага	Сориентировать композицию по отношению к зрителю. Дать название
4	9 час	Сюжетная станковая композиция. Вводная беседа о видах станковой композиции.	Нарисовать сюжетную композицию на тему: «Осень».	По выбору.	Умение пользоваться композиционными приемами и законами, последовательное исполнение замысла, выражение эмоционального настроения композиции выбранными материалами.
5	2 час	Виды симметрий Вводная беседа о видах симметрии. Отражение.	Плоскостная композиция из элементов, вырезанных из бумаги другого цвета или тона. Составить композицию из цветной бумаги	1 лист $\frac{1}{4}$ формата. Клей, ножницы, цветная бумага	Выявить единство композиции и взаимосвязь элементов. Сориентировать композицию по отношению к зрителю.

			произвольного силуэта.		Дать название
	1 час	Поворот. Перенос			
6	12 час	Иллюстрация литературного произведения. Вводная беседа о видах иллюстрации.	Иллюстрация на тему: «Подвиги Геракла», «Рождество Христово» - по выбору.	Гуашь, кисти, бумага ф.А2, палитра	пользование композиционными приемами и законами, последовательное исполнение замысла, выражение эмоционального настроения композиции выбранными материалами
7	6 час	Изготовление ёлочных украшений из бумаги.	Вырезать снежинки из сложенного листа писчей бумаги по предварительному рисунку. Бумажная пластика. Изготовление больших бумажных игрушек на основе склеенного конуса из ватмана.	1 лист ¼ формата. Клей, ножницы, цветная бумага.	выполнить композицию на теле вращения, т.е. круглой форме, сочинить орнамент и украшения.
8	12 час	Иллюстрация литературного произведения	Сюжетная композиция по сказке "Щелкунчик" Гофмана, «Снежная королева».	Гуашь, кисти, бумага ф.А2, палитра	пользование композиционными приемами и законами, последовательное исполнение замысла, выражение эмоционального настроения композиции выбранными материалами
9	6 час	Задания эмоционально - ассоциативного характера. Выполняются после прослушивания музыки и стихов	Ритмическая композиция. Эмоция Плоскостная композиция из элементов, вырезанных из бумаги другого цвета или тона.	1 лист ¼ формата. Клей, ножницы, цветная бумага	выразить эмоциональное настроение композицией из произвольных элементов. передать в композиции радость и грусть, покой и динамику, лирику и героiku. В работе над этими заданиями вновь делается акцент на такие понятия, как ритм, гармония, динамика, статика.
10	9 час	Ассоциативная композиция	Сюжетная композиция по сказке	По выбору	выразить эмоциональное настроение композицией из произвольных

		“Весенняя сказка” – с прослушиванием музыки Чайковского и стихов Тютчева.			элементов.
11	9 час	Декоративная композиция. Вводная беседа о видах декоративной композиции. Графические приёмы и материалы. Трафарет.	Декоративная композиция на тему «Листья», выполненная при помощи трафарета.	Гуашь, кисти, бумага ф.А2, палитра	оригинальное композиционное расположение на листе, освоение техники «сухая кисть», выявить единство композиции и взаимосвязь элементов.
12	6 час	Непроизвольные пятна. Нитка.	Декоративная абстрактная композиция с помощью, окрашенной в краске нитки	Гуашь, кисти, бумага ф.А2, нитка, палитра	Оригинальное композиционное расположение на листе, освоение техники, Выявить зрительное равновесие композиции из элементов и пространством плоскости листа.
13	6 час	«Силуэт. Пятно».	Графическая композиция «Декоративная рыба» - на силуэт и пятно.	Гуашь, кисти, бумага ф.А2, палитра	Осмысленная организация конфигурации пятна, образуемого средой вокруг главного предмета.
14	12 часов	«Натюрморт» Линия.	Графическая композиция: «Натюрморт» - выражение объёма линиями. Работа тушью.	Тушь, карандаш, перо, кисти, бумага ф.А2,	Линия, как выразительное средство в композиции. Выразить объёмы предметов линейными штриховками. Уравновесить ритмы линий. Придумать самостоятельные идеи.
	3 час	Просмотр работ за год.	Проанализировать ошибки, допущенные учащимися в работах. Поощрить лучшие работы		

Итого: 102 часа

2 класс