

Министерство культуры Республики Тыва
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования в сфере культуры и искусства «Ресурсный центр»
Учебно-методическое объединение преподавателей художественных дисциплин

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

ПРОГРАММА
по учебному предмету

КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

КЫЗЫЛ, 2020

Обсуждено на заседании преподавателей художественных дисциплин образовательных организаций в сфере культуры и искусства Республики Тыва ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства «Ресурсный центр» Министерства культуры РТ республиканской августовской конференции руководителей и преподавателей образовательных учреждений в сфере культуры и искусства Республики Тыва «Система художественного образования на современном этапе» 27 августа 2020 года.

Утверждено на заседании учебно-методического объединения преподавателей художественных дисциплин ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства «Ресурсный центр» Министерства культуры РТ

« ___ » _____ 2020 г, протокол № ___

Утверждено на педагогическом совете

(наименование образовательной организации)

« ___ » _____ 2020 г., протокол № ___

Составитель: Сотпа О.М, преподаватель МБУ ДО ДШИ с.Сукпак;

«КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»: программа по учебному предмету для ДМШ и ДШИ для обучающихся по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области изобразительного искусства с 4-летним сроком обучения / сост. Сотпа О.М. - Кызыл, 2020.

Программа по учебному предмету: «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ» включает пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методическое обеспечение учебного процесса, список учебной и методической литературы. Учебная программа предназначена для практического использования в преподавании музыкально-теоретических дисциплин в ДМШ и ДШИ РТ.

ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства
«Ресурсный центр» Министерства культуры РТ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная задача курса «**Композиция станковая**» - 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, дает понятие об единстве формы и содержания, в котором первичным является идея, а композиция - средством ее выражения. Полезно при этом проводить аналогию с другими видами искусств (театром, музыкой) и литературой. Изучение элементов композиции не предлагает готовых решений, а лишь помогает учащимся более грамотно пользоваться в самостоятельной работе средствами изобразительного искусства. Дальнейший ход обучения должен идти по линии усугубления и расширения знаний основ композиции в процессе выполнения учащимися упражнений и практических работ.

Содержание курса: постепенное овладение учащимися основами композиционного мышления.

Создание на должном профессиональном уровне композиционных работ для осуществления возможности поступления в среднее художественное учебное заведение.

Цель программы: овладение учащимися основами композиционного мышления.

Задачи программы:

- развитие композиционного мышления;
- освоение определенного объема знаний, умения и навыков, которые позволят учащимся четко и грамотно вести самостоятельную работу над станковой композицией;

Объем учебного времени за весь курс составляет 272 академических часа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая.

В 1-м классе юные художники учатся грамотно применять на практике знания, полученные на уроках рисунка и живописи, добиваться наибольшей выразительности своей композиционной работы. Изучают методы приемы выделения композиционного центра, выбора формата для своей композиции. Знакомятся с ролью изобразительных средств в выражении замысла. В конце 1-го учебного года учащиеся должны уметь находить простейшие сюжеты, уметь выбирать нужный формат, выявлять центр композиции, решать тональную и цветовую гамму, наиболее отвечающую замыслу композиции.

Во 2-м классе на занятиях по рисунку и живописи учащиеся знакомятся с наблюдательной перспективой. В композиции они используют этот опыт и работают над поиском наиболее выразительных точек зрения и передачей планов и пространства. Изучают роль и возможности светотеневых отношений в композиции. Знакомятся с «ритмом» и его ролью в изобразительном искусстве. В конце 2-го года обучения учащиеся должны иметь представление о роли перспективы в композиции, выбирать необходимую точку зрения для усиления выразительности образа, определять масштаб предметов и фигур по мере их удаления, грамотно использовать силу светотени для достижения наибольшей эмоциональности изобразительной выразительности композиции, применять различные виды ритма в своих работах в зависимости от идеи.

В 3-м классе много внимания уделяется композиционным наброскам и умению их применения в композиции. Вводится многофигурная композиция, это и определяют характер

требований к жанровой композиции: поиск пластической и смысловой связи фигур и среды, их окружающей. В этом классе учащиеся осваивают такое важное в изобразительном искусстве понятие, как «контраст». К концу 3-го класса они должны уметь легко и точно отражать окружающий мир в композиционных набросках, уметь применять их в композиции, изображать пластическую и смысловую связь фигур в группе, а также связь человека с окружающей его средой, должны знать виды контрастов, применяемых в композиции, и использовать эти знания на практике.

В 4-м классе учимся передавать психологическое состояние героев, и знакомим с особенностями работы над литературно-исторической темой. В заданиях 4-го класса уделяется большое внимание жанровой композиции, но разрешается работа и над другими жанрами (натюрморт, пейзаж). В этом же классе выполняется итоговая работа. Жанр и сюжет итоговой работы выбирают сами учащиеся по своему желанию. В ней учащиеся должны показать все, чему они научились за четыре года. А именно: они должны уметь выделять композиционный центр, грамотно выбирать формат, применять ритмическую ситуацию, соответствующую настроению композиции, передавать статику или динамику, передавать психологическое состояние героев композиции.

Учебно-тематический план по композиции

1 класс

Блок / темы	Вид учебного занятия	Аудиторные занятия (час)
Блок 1. Формат. Композиционный центр. <i>Тема 1.1.</i> Беседа о композиции.	Лекция	2
<i>Тема 1.2.</i> Композиционный центр. Способы выделения композиционного центра	урок	4
<i>Тема 1.3.</i> Формат в композиции.	урок	4
Блок 2. Роль изобразительных средств при передаче настроения в композиции. <i>Тема 2.1.</i> Значение тона в композиции. Силуэт.	урок	8
<i>Тема 2.2.</i> Колорит в композиции (значение теплых, холодных и контрастных цветовых сочетаний для передачи замысла и настроения в композиции).	урок	10
<i>Тема 2.3.</i> Значение тона в цвете.	урок	6
<i>Тема 2.4.</i> Графические способы передачи пространства в композиции.	урок	6
Блок 3. Закрепление пройденного материала. <i>Тема 3.1.</i> Применение различных видов штрихов и линий в композиции. Силуэт в композиции.	урок	6
<i>Тема 3.2.</i> Применение цвета и тона для создания настроения в композиции.	урок	10

Контрольное задание	урок	12
Всего		68

2 класс

Блок / темы	Вид учебного занятия	Аудиторные занятия (час)
Блок 1. Роль перспективы в композиции. <i>Тема 1.1.</i> Применение законов перспективы в композиции.	урок	22
Блок 2. Светотень в композиции. <i>Тема 2.1.</i> Роль светотени в композиции. Передача настроения и раскрытие замысла при помощи светотени.	урок	28
Контрольное задание	урок	18
Всего		68

3 класс

Блок / темы	Вид учебного занятия	Аудиторные занятия (час)
Блок 1. Композиционные наброски, их роль в работе над композицией. <i>Тема 1.1.</i> Композиционные наброски с натуры, по представлению и по памяти. <i>Тема 1.2.</i> Композиционные наброски как основной этап в работе над станковой композицией. <i>Тема 1.3.</i> Построение движения в композиции.	урок урок урок	6 12 6
Блок 2. Контраст в композиции. <i>Тема 2.1.</i> Виды контрастов в композиции: масштаб, тональность, цвет, простая и сложная форма, смысловой контраст.	урок	16

Блок 3. Способы передачи пространства в композиции.		
<i>Тема 3.1.</i> Роль воздушной и линейной перспективы при построении пространства в композиции.	урок	10
<i>Тема 3.2.</i> Построение пространства через «раму» (вход в картину), и путем членения пространства на планы.	урок	8
Контрольное задание	урок	10
Всего		68

4 класс

Блок / темы	Вид учебного занятия	Аудиторные занятия (час)
Блок 1. Передача психологического и эмоционального состояния героев композиции.		
<i>Тема 1.1.</i> Гармония.	урок	12
<i>Тема 1.2.</i> Конфликт.	урок	12
Блок 2. Особенности работы над литературно-исторической темой.		
<i>Тема 2.1.</i> Литературно-историческая тема.	урок	12
Контрольное задание	урок	32
Всего		68

Содержание учебного предмета «Композиция»

1 КЛАСС

Блок 1. Формат. Композиционный центр.

Тема 1.1. Беседа о композиции.

Цель:

- Ознакомить учащихся с предметом и понятием «композиция».

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.

Практическое задание:

- Просмотр и анализ работ художников по репродукциям, если есть возможность то это занятие можно провести в музее изобразительных искусств.
- Выполнение композиционных набросков на заданную учителем тему.

Материалы:

У учителя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников.

У учеников: Листы бумаги, графитные карандаши, акварель, цветные карандаши (на выбор).

Время: 2 часа.

Тема 1.2. Композиционный центр. Способы выделения композиционного центра.

Цель:

- Объяснить учащимся связь идейно-смыслового содержания композиции и формальных изобразительных приемов.

Задачи:

- Познакомить учащихся с понятием «композиционный центр», и основным принципов станковой композиции - подчинение второстепенного главному,
- Объяснить различные способы выделения (главного), т.е. композиционного центра.

Практическое задание:

- Закомпоновать геометрические фигуры в заданный учителем формат, при этом в каждом отдельном случае выделяя композиционный центр (месторасположением, тоном, цветом, формой, размером).

Материалы:

У учителя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников.

У учеников: Листы бумаги одинакового формата (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник), графитные карандаши, акварель, цветные карандаши (на выбор).

Время: 4 часа.

Тема 1.3. Формат в композиции.

Цель:

- Объяснить учащимся связь идейно-смыслового содержания композиции и формальных изобразительных приемов.

Задачи:

- Познакомить учащихся с возможным расположением героев композиции в заданном формате, объяснить связь сюжета и формата, научить компоновать в листе.
- Познакомить учащихся с материалами, которыми выполняется станковая композиция.

Практическое задание:

- Закомпоновать линейное или силуэтное изображение листьев, цветов, бабочек и др. в определенный формат (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник), на заданную тему.

Материалы:

У учителя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников.

У учеников: Листы бумаги различного формата (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник), тушь, перо, акварель, цветные карандаши (на выбор).

Время: 4 часа.

Блок 2. Роль изобразительных средств в передаче настроения в композиции.

Цель для всего блока:

- Объяснить учащимся связь идейно-смыслового содержания композиции и формальных изобразительных средств и приемов, которыми она выполняется.

- Научить использовать изобразительные средства для передачи замысла и настроения в композиции.

Тема 2.1. Значение тона в композиции. Силуэт.

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 учащихся использовать сближенные и контрастные цветовые отношения для передачи настроения в композиции,
- 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.

Практическое задание:

- Тематический натюрморт из контрастных по тону предметов,
- Пейзаж с контрастными по тону объектами (силуэтное исполнение),
- Жанровая композиция на свободную тему (силуэтное исполнение).

Материалы:

У учителя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников.

У учеников: Бумага 1/8 листа (различный формат по выбору уч-ся кроме круга и треугольника), тушь, перо, кисть.

Время: 8 часов.

Тема 2.3. Колорит в композиции. (Значение теплых, холодных и контрастных цветовых сочетаний 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.

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 особен 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, акцентируясь на центре. Центр выделяется разными способами: месторасположением в листе, цветовым или тональным акцентом, степенью «деланности».

Практическое задание:

- **Упражнение №1.** Построить в определенном формате абстрактную композицию из цветowych пятен в различных цветовых гаммах на различное настроение (кратковременное упражнение).
- **Основное задание.** Выполнить композицию на заданную тему с использованием определенной цветовой гаммы. Возможные темы: «Летние каникулы» (т гамма), «Зимние развлечения» (холодная гамма), «Дворец Снежной королевы» (холодная гамма), «Дом Кая и Герды» (теплая гамма), Маки на лугу (контраст).

Материалы:

У учителя: Репродукции картин художников, связанные с темой. Различные по колориту как в том числе и абстрактные, с четко выявленным центром, примеры картин или фрагментов богатых по колористическому решению (большое количество оттенков одного и того же цвета) и методические пособия.

Репродукции картин: Гоген «Горы на Таити», «Сад в снегу», «Символический автопортрет с нимбами», «Дух мертвых бодрствует», Врубель «Сирень», «К ночи», «Царевна-Лебедь», Малявин «Хоровод», «Верка», «Поющие крестьяне», Суриков «Менишиков в Березове», «Боярыня Мор Клод Моне «Маннпорт», «Скалы в Бель-Иле», «Тополя», «Сирень, пасмурная погода», «Пол (у Аржентея», «Бульвар Капуцинок», «Здания парламента в Лондоне. Эффект тумана», «Здание парламента в Лондоне. Закат», Коровин «Цветы и фрукты», «Сирень», Петров-Водкин «Се. «Натюрморт с зеркалом», «Черемуха в стакане», «Натюрморт с самоваром», Фальк «Бутылки и кувшин», «Натюрморт с фикусом»

Абстрактные композиции: Малевич «Супрематизм», «Принцип росписи стены», «Супрематизм № 50», «Полет в аэроплане», Кандинский «Акцент розового», «Казачи», «Лирическое», «Вверх», «Несколько кругов».

У учеников: Бумага формата А3, А4, геометрические фигуры разного размера, разных цветов, ножницы, клей, линейка, акварельные или гуашевые краски, кисти различной толщины.

Время: 10 часов.

Тема 2.4. Значение тона в цвете.

Задачи:

- Научить уч-ся использовать световую насыщенность цвета для создания настроения в композиции.
- Закрепить умения компоновки в листе различных цветowych пятен, и выделение композиционного центра.

Практическое задание:

- Композиция на свободную или заданную тему (на выбор натюрморт, пейзаж или станковая композиция), с использованием различных цветowych отношений и силы тона.

Материалы:

У учителя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников.

У учеников: Бумага 1/4, 1/8 листа, гуашь или акварель на выбор уч-ся, кисти различной толщины.

Время: 6 часов.

Тема 2.5. Графические способы передачи пространства в композиции.

Задачи:

- Объяснить способы передачи пространства в композиции: с помощью воздушной перспективы, изменяя масштаб предметов (т.е. с помощью линейной перспективы), при помощи перекрытия одного плана другим и чередованием светлых и темных силуэтов.
- Научить располагать героев композиции на разных планах, и выделять композиционный центр посредством толщины линии, силы тона и степенью проработки.

Практическое задание:

- Тематический натюрморт (три плана) выполненный линиями,
- Пейзаж (три, четыре плана) выполненный линиями,
- Тематический натюрморт (три плана) выполненный локальными тональными отношениями,

- Пейзаж (три, четыре плана) выполненный локальными тональными отношениями.

Материалы:

У учителя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников.

У учеников: Бумага 1/4, 1/8 листа, карандаши различной мягкости, акварель.

Время: 6 часов.

Блок 3. Закрепление пройденного материала.

Тема 3.1. Применение различных видов штрихов и линий в

композиции.

Задачи:

- Закрепить знания, умения и навыки, полученные в течение года.

Практическое задание:

- Тематический натюрморт, пейзаж или жанровая композиция с использованием различных штрихов.

Материалы:

У учителя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников. У учеников:

Бумага 1/4, 1/8 листа, карандаши различной мягкости, тушь и перо (на выбор уч-ся)

Время: 6 часов.

Тема 3.2. Применение цвета и тона для создания настроения в композиции.

Задачи:

- Закрепить знания, умения и навыки применения цветовых характеристик для создания настроения в композиции.

- Закрепить знания, умения и навыки по выделению композиционного цветом.

Практическое задание:

- Композиция на свободную тему с ярко выраженным настроением.

Материалы:

У учителя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников. У учеников:

Бумага 1/4, 1/8 листа, гуашь или акварель на выбор уч-ся, кисти различной толщины.

Время: 10 часов.

Контрольное задание.

Задачи:

- Выявить уровень приобретенных учащимися ЗУН в течение учебного года. Основные требования к знаниям и умениям:

➤ Правильный выбор формата,

➤ Выделение композиционного центра,

➤ Выбор наиболее выразительной цветовой гаммы для передачи настроения в композиции.

Практическое задание:

- Композиция на свободную тему.

Материалы:

У учеников: Бумага 1/4, листа, карандаши различной мягкости, тушь и перо, гуашь или акварель на выбор уч-ся.

Время: 12 часов.

2 КЛАСС

Блок 1. Роль перспективы в композиции.

Цель для всего блока:

- Научить учащихся грамотно применять законы перспективы в своих композициях.

Тема 1.1. Применение законов перспективы в композиции.

Задачи 1-4-х занятий:

- Научить выбору необходимой линии горизонта для достижения выразительности композиции.
- Научить компоновке фигур с различных точек относительно линии шрифта Научить выбору необходимой точки зрения, и компоновке предметов композиции на листе,
- Закрепить знания и умения по выделению композиционного центра, Научить применять законы перспективы, при выполнении композиции.

Практическое задание 1,2,3,4-го занятий:

- Беседа о композиции.
- Натюрморт с геометрическими телами с разных точек зрения с натуры и по представлению.
- Выполнить тематический натюрморт с применением перспективного построения. Возможные темы: «Мои любимые вещи», «Мой стол» и др.
- Д/З: Пофотографировать группы предметов, объединённых по смыслу, пейзажи с различных точек зрения и линий горизонта.

Задачи 2-го занятия:

- Научить использованию законов перспективы выразительного настроения пейзажа. Дать понятия об изменении тона в пространстве, Дать понятия об изменении цвета в пространстве.

Практическое задание 5,6,7 -го занятий:

- Выполнить композицию пейзажа с использованием (на улице и в ДХШ из окна). Д/З: зарисовки и фотографии интерьера.

Задачи 8-го занятия:

- Научить построению композиции интерьера с использованием различных линий горизонта.
- Изменение масштаба предметов фигур с уходом в пространство.

Практическое задание 8-го занятия:

- Выполнение интерьера в ДХШ.

Задачи 4-5-го занятий:

- Научить применению законов перспективы для наиболее выразительного раскрытия темы в жанровой композиции.
- Выделение главного.
- Соблюдение законов цветовой, тональной и линейной перспективы.

Практическое задание 9, 10, 11-го занятий:

- Выполнение жанровой композиции, темы на выбор: «Спорт», «Базар», «На улице», «Аэропорт», «Вокзал», «Музей».

Материалы:

У учителя: Репродукции картин художников-мастеров (Хамидуллин, Марке, Шарден, Попов, Гау и др.), студентов КХУ им. Н.И. Фешина, филиал МГАХИ им. В. И. Сурикова), связанные с темой. Т. е. картины с использованием законов перспективы и наиболее выразительной точки зрения для передачи замысла.

У ученика: Бумага формата А3, А 4, карандаши разной мягкости, ластик, акварельные или гуашевые краски, кисти различной толщины.

Время: 22 часа.

Блок 2. Светотень в композиции.

Цель для всего блока:

- Научить учащихся используя возможности светотени, достигать наибольшей

выразительности образов.

Тема 2.1. Роль светотени в композиции. Передача настроения раскрытие замысла при помощи светотени.

Первое занятие. Понятие «контражур» в композиции.

Цель:

Формирование понятия «контражур» (на натуре, по репродукциям художников) навыков его использования для наибольшей ее выразительности композиции.

Задачи:

- Дать понятия «контражур» и «силуэт» на натуре, найти различия между этими понятиями (эксперимент с букетом цветов на окне и на просвет через ли бумаги).
- Дать понятия «контражур» и «силуэт» на примере репродукций художников (просмотр и разбор репродукций).
- Научить созданию композиции, основанной на принципе «контражура» «силуэта».
- Научить видеть и находить выразительные качества использования «контражура» в композиции.

Практическое задание:

- Выполнить натюрморт при контрастном освещении, несколько разных по композиции зарисовок с натуры на контражур.
- Сделать по зарисовкам эскиз композиции на контражур (создание графического эскиза).

2 и 3 занятия. Понятие «светотень». Натюрморт при контрастном освещении. Выделение центра композиции с помощью «светотени».

Цель:

Закрепление понятия «светотень» (уроки рисунка и живописи) и формирование навыков ее использования для выделения центра композиции и передачи эмоционального состояния.

Задачи:

- Повторить понятие «светотень».
- Научить выделять композиционный центр при помощи «светотени».
- Выбрать с учащимися оптимальное положение источника освещения для светотеневого выделения главного предмета в натюрморте

Практическое задание:

- Провести с натюрмортом из нескольких похожих предметов эксперимент изменением положения источника освещения. Обратит внимание на изменение эмоционального состояния натюрморта.
- Изобразить натюрморт тонально с учетом выделения композиционного центра.

4-7 занятия. Понятие «светотень». Интерьер при контрастном освещении. Выделение центра композиции с помощью «светотени».

Цель:

Развитие умения использовать «светотень» для выделения центра композиции и создания образа в композиции.

Задачи:

- Научить создавать композицию по памяти и представлению.
- Научить видеть эмоциональное настроение в интерьерах с разным освещением (количество источников света, направление и с.)
- Научить ведению работы при работе над изображением интерьера.
- Научить с помощью светотени выделять центр композиции при изображении интерьера с контрастным освещением.

Практическое задание:

- Сделать эскизы интерьера по памяти и представлению с разным освещением (количество источников света, направление и.с.) и выделением центра композиции
- Дать эскизам название (настроение) на интуитивном уровне.

Нарисовать интерьер с контрастным освещением.

8-10 занятия. Светотень. Пейзаж с контрастным освещением.

Цель:

Закрепление понятия «светотень» (уроки рисунка и живописи).

Задачи:

- Научить обращать внимания на светотень в пейзаже.
- Выявить взаимосвязь светотени в пейзаже и его образом, характером.
- Научить выделять композиционный центр в пейзаже при помощи контрастной светотени.

Практические задание:

- **Упражнение №1.** Выполнить наброски пейзажа за окном.
- **Основное задание.** Пейзаж с контрастным освещением,
- **Домашнее задание:** выполнить наброски интерьеров с разным освещением.
-

11 - 14 занятия. Светотень. Жанровая композиция.

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. Практическое задание:

Практическое задание:

Жанровая композиция на свободную современную тему. 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.

Материалы:

У учителя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников. У учащихся: 1/4 листа или 1/8 листа на каждое из практических заданий, уголь или тушь с кистью, акварель или гуашь (на выбор).

Время: 28 часа.

Контрольное задание.

Задачи:

Выявить уровень приобретенных учащимися ЗУН в течение учебного года. Основные требования к знаниям и умениям:

- Правильный выбор формата,
- Выделение композиционного центра,
- Выбор наиболее выразительной точки зрения, освещения.
- Грамотное использование ритма для раскрытия темы и сюжета. Практическое задание:
- Композиция на свободную тему.

Материалы:

У учащихся: Бумага 1/4, листа, карандаши различной мягкости, тушь и перо, гуашь или акварель на выбор уч-ся.

Время: 18 часов.

3 КЛАСС

Блок 1. Композиционные наброски, их роль в работе над композицией.

Тема 1.1. Композиционные наброски с натуры, по представлению и по памяти.

Цель:

Научить видеть и изображать интересные ситуации вокруг себя.

Задачи:

- Познакомить учащихся с понятием «композиционный набросок».
- Научить применять наброски людей, животных, элементов интерьера, пейзажные зарисовки в работе над композицией.
- научить выделять композиционный центр в изображаемом сюжете.

Практическое задание:

- Наброски различными графическими материалами. Работа с натуры: Наброски натюрмортов и интерьеров с натуры в ДХШ, наброски друг друга поставленные на придуманные учащимися сюжеты, (силуэтное и линейное изображение). По памяти и представлению: наброски на темы «На уроке», «За обедом», «Летний отдых», 1-3 фигуры + элементы интерьера и окружения.

Материалы:

У учителя: Примеры набросков художников и учащихся ДХШ, КХУ.

У ученика: Бумага любого размера, различные графические материалы (карандаш, уголь, сепия, сангина, тушь).

Время: 6 часов.

Тема 1.2. Композиционные наброски как основной этап в работе станковой композицией.

Цель:

Научить учащихся видеть интересное в жизни вокруг себя, и уметь создавать станковую композицию на основе композиционных набросков.

Задачи:

- Научить применять композиционные наброски в работе над композицией,
- Закрепить полученные знания, умения и навыки в работе над композиционными набросками и композицией на их основе.

Практическое задание:

- Выполнить наброски натюрмортов и на их основе натюрморт,
- Выполнить наброски интерьеров и на их основе интерьер,
- Выполнить наброски пейзажа и на их основе пейзаж,

- Выполнить наброски композиционных групп людей и на их основе жанровую композицию.

Материалы:

У учителя: Методические пособия по теме, Репродукции работ художников. Работы учащихся ДХШ и художественного училища.

У учащихся: Бумага 1/8 листа, карандаши различной мягкости или любые другие мягкие материалы, акварель или гуашь (на выбор уч-ся).

Время: 12 часов.

Тема 1.3. Построение движения в композиции.

Цель:

Научить уч-ся построению различных видов движения.

Задачи:

- Объяснить принцип передачи движения в композиции: по вертикали, горизонтали, по диагонали, к центру, от центра.
- Объяснить значение масштабов изображаемых масс, форма месторасположения движущихся персонажей для передачи быстро стремительного, тяжелого, легкого движений.
- Научить видеть различные типы движений в натуре и отражать их композиционных набросках.

Практическое задание:

- Выполнить упражнения на передачу различных видов движений, предварительно сделав на передачу движения композиционные наброски. Возможные тем «Соревнование», «Катание с горы», «Танец», «Тяжелая ноша».

Материалы:

У учителя: Методические пособия по теме, Репродукции работ художников. Работы учащихся ДХШ и художественного училища.

У учащихся: Бумага 1/4, 1/8 листа, карандаши различной мягкости, одноцветная акварель, кисть (выбор уч-ся).

Время: 6 часов.

Блок 2. Контраст в композиции.

Тема 2.1. Виды контрастов в композиции: масштаб, тональность, цвет, простая и сложная форма, смысловой контраст.

Цель:

Познакомить учащихся с понятием «контраст», и видами контрастов. Научить применять контраст 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,
- Научить применять композиционные наброски и этюды в композиции. Практическое задание:

Упражнение №1. Совместно с учащимися провести разбор репродукций работ художников (натюрморты, пейзажи, жанровые композиции). Выявить, какие виды контрастов использованы в работах.

Упражнение №2. Составить натюрморт с использованием различных видов контрастов используя для этого вырезанные из бумаги фигурки фруктов, посуды и т.д. **Практическое задание №1.** Выполнить натюрморт, используя выразительность контраста

Домашнее задание: композиционные наброски, этюды пейзажей с различными видами контрастов.

Практическая работа №2. Выполнить композицию пейзажа, используя выразительность контраста.

Упражнение №3. Сидящего ученика осветить лампой. Показать, как изменяется настроение при контрастном освещении, боковом и лобовом. Выполнить наброски фигуры человека.

Домашнее задание: жанровые композиционные наброски с использованием контрастов.

Практическое задание №2. Выполнить жанровую композицию, используя выразительность контраста. Темы: «Праздник», «Базар», «Вечер», «Цирк», «Театр». Материалы:

У учителя: методическое пособие «виды контрастов в натюрморте; репродукции работ художников; работы учащихся, примеры композиционных набросков пейзажей (работы ДХШ, КХУ), репродукции художников, методические пособия для учителя, работы учащихся КХУ, ДХШ, работы ДХШ. У ученика: фигурки из бумаги к упражнению №2, бумага 1/4 или 1/2 листа, графические мягкие материалы, гуашь или акварель.

Время: 16 часов.

Блок 3. Способы передачи пространства в композиции.

Тема 3.1. Роль воздушной и линейной перспективы при построении пространства в композиции.

Цель:

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

- Закрепить знания о линейной и воздушной перспективах, и научить применять их в практической работе.
- Научить применять линейную и воздушную перспективу для решения пространства в композиции.
 - Применять композиционные наброски и этюды при работе над композицией.

Практическое задание:

- Выполнить жанровую или пейзажную композицию с большим пространством, применяя законы линейной и воздушной перспективы. Возможные темы композиций:

«Летнее впечатление», «Отдых на природе», «В парке», «Праздник: и др. Материалы:

У учителя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников. Работы учащихся ДХШ и художественного училища.

У учеников: бумага 1/4 или 1/2 листа, графические мягкие материалы, гуашь или акварель.

Время: 10 часов.

Тема 3.2. Построение пространства через «раму» (вход в картину), и путем членения пространства на планы.

Цель:

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

Задачи:

- 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.

Практическое задание:

Упражнение №1. Из предложенных педагогом предметов составить натюрморт, локальными тональными пятнами изобразить его, создавая иллюзию пространства. **Упражнение №2.**

Учащиеся выполняют эскизы натюрморта с двумя планами, выделяя при помощи освещения композиционный центр (на первом или втором плане). **Упражнение №3.** Композиционные наброски.

Основное задание. Натюрморт, интерьер, пейзаж или жанровая композиция по

выбору учащегося на заданную или свободную тему.

Материалы:

У учителя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников. Работы учащихся ДХШ и художественного училища.

У учеников: бумага 1/4 или 1/2 листа, графические мягкие материалы, гуашь или акварель (на выбор).

Время: 8 часов.

Контрольное задание.

Задачи:

- Выявить уровень полученных знаний. Основные требования к знаниям умениям:
 1. Умение использовать наблюдения с натуры (композиционные наброски) при работе над композицией,
 2. Грамотное применение контрастов для раскрытия темы и сюжета работе,
 3. Умение построить пространство в композиции в зависимости от сюжета

Практическое задание:

- Жанровая композиция на свободную тему.

Материалы:

У учеников: 1/4 или 1/2 листа бумаги, мягкие графические материалы, акварель или гуашь на выбор.

Время: 10 часов.

4 КЛАСС

Блок1.Передача психологического и эмоционального состояния героев композиции.

Тема 1.1. Гармония.

Цель:

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

Задачи:

- Научить учащихся в обыденной жизни находить сюжеты, отражающие гармонию между людьми и окружающим их миром.
- Познакомить учащихся с основными методами и приемами композиции при помощи которых можно передать гармонию в работе.
- Научить выбирать композиционно-изобразительные средства для наиболее полного раскрытия сюжета.

Практическое задание:

Упражнение №1. Придумать эскиз натюрморта из предложенных преподавателем предметов на создание «гармонии» при помощи изобразительных и композиционных средств.

Упражнение №2. Композиционные наброски по заданным темам.

Основное практическое задание. Жанровая композиция в цвете. Возможные темы: «Вечер в семье», «Мои друзья», «На отдыхе», «Общее занятие», «Театр» и др. Материалы:

У учителя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников. Работы учащихся ДХШ и художественного училища.

У ученика: Бумага 1/4 или 1/2 листа, акварель или гуашь на выбор учащегося.

Время: 12 часов.

Тема 1.2. Конфликт.

Цель:

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

Задачи:

- Научить учащихся в обыденной жизни находить сюжеты, отражающие конфликт между людьми и окружающим их миром.
- Познакомить учащихся с основными методами и приемами композиции при помощи которых можно передать конфликт в работе.
- Научить выбирать композиционно-изобразительные средства для наиболее полного раскрытия сюжета.

Практическое задание:

Упражнение №1. Придумать эскиз натюрморта из предложенных преподавателем предметов на создание «конфликта» при помощи изобразительных и композиционных средств.

Упражнение №2. Композиционные наброски по заданным темам.

Основное практическое задание.

Жанровая композиция в цвете.

Возможные темы: «В транспорте», «Неприятный разговор», «Театр», «Ссора» и др.

Материалы:

У учителя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников. Работы учащихся ДХШ и художественного училища.

У ученика: Бумага 1/4 или 1/2 листа, акварель или гуашь на выбор учащегося.

Время: 12 часов.

Блок 2. Особенности работы над литературно-исторической темой.

Тема 1.1. Литературно-историческая тема.

Цель:

Научить учащихся работать с литературно-историческим материалом при работе композицией.

Задачи:

- Научить выбирать сюжет по какой-то определенной литературно-исторической теме.
- Закрепить знания о связи сюжета с форматом, тоном, цветом, точкой зрения и другими изобразительными средствами композиции.
- Объяснить принцип работы с литературно-историческими материал; связанными с темой и сюжетом композиции.

Практическое задание:

- Выполненный в цвете эскиз по литературно-исторической теме, заданной преподавателем или выбранной учащимся по желанию.

Материалы:

У учителя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников. Работы учащихся и художественного училища.

У ученика: Бумага 1/2 листа, акварель, гуашь, тушь, мягкие материалы (на выбор учащегося).

Время: 12 часов.

Контрольное задание.

Цель:

Выявление и закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных учащимися за время обучения в ДХШ.

Практическое задание:

- Цветовой эскиз или серия графических листов на свободно выбранную учащимся тему.

Материалы:

У ученика: Бумага 1/2 листа или целый лист, акварель, гуашь, любые графические материалы на выбор учащегося.

Время: 32 часа.

Требования к уровню подготовки обучающихся.

Пройдя полный курс этой программы, юный художник должен обладать определенной суммой знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного создания эскиза композиции, выполненного грамотно и соответствии с замыслом.

Учащийся должен знать:

- Основные законы и правила композиции;
- Приемы и средства композиции;
- Порядок и методы работы над композицией;

Учащийся должен уметь:

- Применять навыки рисунка и живописи в композиции;
- Самостоятельно выбирать сюжет;
- Грамотно и последовательно вести работу над композицией;
- Применять знания, полученные по истории искусств, для анализа своей работы;

Отбирать существенное и важное, находить образное выражение действительности;

- Умение планировать свою домашнюю работу.
- Умение давать объективную оценку своему труду; понимание причин успеха\ неуспеха собственной учебной деятельности и уважительное отношение к иному мнению и художественно – эстетическим взглядам;

- Владеть различным материалом и применять их в соответствии с замыслом.

Это должно приводить к созданию полноценной сюжетно-тематической композиции.

Формы и методы контроля, система оценок.

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

В качестве текущего контроля успеваемости используются просмотры учебно-творческих работ. Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотра учебно-творческих работ, на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. После каждого года выполняется контрольная работа. Итоговая аттестация проводится после 4 класса в виде защиты итоговой работы. Выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется за работу, где полностью решены поставленные задачи.

Оценка «хорошо» выставляется за работу, где полностью решены поставленные задачи, но проявляются небольшая небрежность в исполнении и несущественные композиционные ошибки.

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, где частично решены поставленные задачи, имеются в исполнении небрежность и композиционные ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу, где ни одна из поставленных задач не решена.

Методическое обеспечение учебного процесса.

1. Мольберты.
2. Планшеты.

3. Стулья.
4. Софиты.
5. Доска, мел, указка, тряпка.
6. Натурный фонд, содержащий предметы, необходимые в постановках.
7. Таблица со схемой пропорций человеческой фигуры (Г. Баммес).
8. Таблица из пособия А. П. Лосенко по рисованию головы человека.
9. Таблица из пособия А. Дюрера по рисованию фигуры человека.
10. Таблица по цветоведению.
11. Таблица по этапам работы над композицией.
12. Таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции.
13. Репродукции произведений классиков.

Использованная литература.

1. Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. «Основы композиции». Обнинск. Титул. 1996.
2. Школа изобразительного искусства. 3-е издание, исправленная и дополненная. М., 1988.
3. Е.В. Шорохов. Композиция. М. 1986.
4. Изобразительное искусство. Примерные образовательные программы для детских художественных школ и школ искусств (художественных отделений). Казань 2002.
5. О. А. Гильмутдинова, А. Г. Хамидуллин. Интегрированный курс по рисунку, живописи и композиции для ДХШ и ДШИ. Казань 2011.
6. В. Г. Анциферов. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и ДШИ. Москва 2003.
7. Е.А. Афанасьев. Программа-конспект по учебной дисциплине «Композиция». М. 2003.

