

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-югра

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
в области культуры Белоярского района
«Детская школа искусств г.Белоярский»

Образовательная программа
для художественного отделения
по предмету

«Композиция»

Составитель:
Шутова Марина Леонидовна
Дзюба Любовь Ивановна

Содержание

1. Пояснительная записка	3
2. Содержание программы	5
3. Система контроля и оценки художественных навыков	14
4. Список использованной литературы	15

Пояснительная записка

Целью преподавания композиции на художественном отделении в детской школе искусств является формирование профессиональных навыков в области изобразительного искусства, направленных на развитие творческих способностей и образного мышления учащихся.

В задачи преподавания композиции входит:

- Овладение навыками изобразительной грамотности
- Формирование творческой активности и потребности создавать художественное произведение
- Фиксирование, накопление и осмысление жизненных впечатлений
- Выделение в композиции главного, подчинение ему второстепенного, установление связи между отдельными частями композиции и подчинение их целому
- Овладение средствами колорита, тона, светотени, силуэта и контрастов, статики и динамики, линейного и цветового ритма для достижения цельности и равновесия композиции, для максимальной выразительности идеи.
- Накопление учащимися жизненных наблюдений, воплощение их в композициях на заданную тему
- Самостоятельный выбор выразительных средств для наибольшей полноты раскрытия замысла (формат, техника, материал, расположение фигур и предметов, точка зрения, линия горизонта...)
- Применение на практике основных закономерностей построения художественного произведения (передача движения и покоя, учет пропорции золотого сечения, передача ритма, симметрии и асимметрии, равновесия частей композиции и выделение сюжетно-композиционного центра).

Значимость композиции, как дисциплины, в системе дополнительного образования велика, поскольку объединяет знания, умения и навыки, полученные на занятиях по живописи и рисунку. Композиция позволяет формировать и развивать личность ребенка, повышает его кругозор, эрудицию, дает возможность выразить себя через художественные образы.

Предлагаемая программа по композиции в 1, 2, 3, 4 классах носит характер адаптированной, т.е. содержит до 20% изменений в типовой программе, рекомендованной Министерством образования Российской Федерации для детских художественных школ.

Программа «Введение в изобразительное искусство» и «Композиция в подготовительном классе» - авторская, (авт. преподаватель высшей категории Побудей З.В, Шутова М.Л) утверждена и рекомендована Министерством образования республики Татарстан, 1997г.

Обучение композиции предлагается начать с **подготовительного класса**. Самый распространенный вид работы в младшей группе – композиции на заданные темы. Это живописные работы акварелью и гуашью, темы которых связаны с изображением людей в быту, городского и сельского пейзажа, природы в разных состояниях, животных, фантастические образы, сказочные персонажи. Основной акцент делается на знакомство с разными техниками, технологиями, материалами. Все это призвано увлечь обучающихся занятиями изобразительным искусством, мотивировать их деятельность для достижения высоких результатов.

Композиция в своих начальных проявлениях участвует уже в этюдных работах, проводимых непосредственно с натуры, так же как и в академическом рисунке, её первичный этап выражается в умении расположить фигуры и предметы на плоскости. Задачи и объём заданий по композиции возрастают и усложняются по мере освоения учащимися основных правил.

На протяжении четырех лет обучения учащиеся знакомятся с различными материалами и способами работы с ними (гуашевые и акварельные краски, тушь, пастель, цв.карандаши, батик).

Основы изучения рисунка и живописи тесно смыкаются с законами композиции. В архитектуре, скульптуре и живописи, а так же в декоративном искусстве под композицией понимают цельность произведения, его пластическое единство, обусловленность формы её идейным содержанием.

Главное в композиции – создание художественного образа. В художественной деятельности процесс создания произведения можно назвать сочинением композиции.

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

Веками художники искали наиболее выразительные композиционные схемы, в результате мы можем говорить о том, что наиболее важные по сюжету элементы изображения размещаются хаотично, а образуют простые геометрические фигуры (треугольник, пирамида, круг, овал, квадрат, прямоугольник).

Композиция – это 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.

Подготовительный класс. Изобразительное искусство.

№	Тематика занятий	Кол-во часов	Материал исполнения.
1.	«Как пройти в город художников»? знакомство с аудиторией. Цель: Выявление уровня художественных навыков. Стимулирование поиска выразительных средств для создания образа. Задача: создать рисунок-пропуск.	1	Графические материалы.
2.	«Не отрывая руки». Абстракция. Цель: показать, что линия, пятна, силуэт относятся к основным средствам изображения. Научить различать эти средства и уметь пользоваться ими. Задача: создать абстрактную композицию, выражающую настроение в данный момент.	2	Фломастеры.
3.	«Характер линий » Цель: первое ознакомление с главным критерием оценки художественных работ – выразительность (на уровне узнаваемости и содержательности) Задача: нарисовать осенний пейзаж, пушистого зверька, применяя разные по характеру линии.	2	Цв.бумага, карандаши, пастель, клей, ножницы.
4.	«Геометрические формы». Вариации. Цель: формирование чувства меры на первом этапе через понятие мерности (соотношение по величине линий, пятен). Задача: преобразовать предложенные формы в новые образы.	3	Восковые мелки, парафин, акварель. Цв.картон, буклеты, ткань.
5.	«Деление отрезка на равные части» Цель: развить глазомер, Задача: нарисовать снежинку, рельсы и шпалы, решетку.	2	По выбору учащихся.
6.	«Краска и цвет». Вариации. Цель: научить понимать различия слов «краска» и «цвет», сформировать навыки работать с цветом. Задача: упражнения по составлению цвета.	3	Цв. бумага.
7.	«Цвет и свет». Цель: познакомиться с главными свойствами гуаши, понимать и применять получения различных цветов при смешении красок. Задача: пейзаж дневной и вечерний.	4	Графические материалы.
8.	« Цвет и тон». Цель: сформировать навыки наблюдения и прочувствования тональных отношений. Задача: упражнение «лестница»	2	Гуашь
9.	« Светотень» Цель: дать первые представления о возможностях графических материалов. Задача: рисунок с натуры гипсовых геометрических форм.	1	Свеча, акварель, гуашь.

10	«Симметрия и асимметрия» Цель: овладеть видами симметрии (зеркальная, перемещение, вращение) Задача: изображение насекомого.	1	Цв. бумага, карандаши, клей, ножницы
11	« Орнамент. Ритм » Цель: знакомство с понятием, поиск аналогов ритма в окружающей среде, из жизни людей и других видах неизобразительного искусства. Овладеть навыками построения графического, живописного ритма. Задача: построить регулярный и нерегулярный ритм в заданной плоскости.	2	Графические материалы.
12	«Идея, сюжет, замысел. Композиционный центр» Цель: уметь выделять композиционные связи (формальные и эмоционально-смысловые), совершенствование навыков владения художественными материалами, выделение главного в тематической композиции. Задача: работа над конкурсной тематикой.	3	Гуашь, акварель.
13	«Плановость в композиции» Цель: совершенствование навыков владения художественными материалами. Задача: упражнение на передачу пространства, воздушной перспективы. «Утро туманное»	2	Смешанная техника.
14	«Равновесие в композиции» Цель: знакомство с понятием. Задача: прилавок в магазине, актер на сцене.	2	Акварель.
15	«Статика и динамика». Цель: сформировать навыки передачи движения Задача: упражнения – наброски «Отдых», «Битва»	2	Цв.бумага, клей.
16	Иллюстрация сказки, басни. Цель: обобщение изученного, выявление уровня усвоения знаний, умений и навыков. Задача: самостоятельная работа над иллюстрацией.	2	Смешанная техника.

Итого 34 часа

Композиция в подготовительном классе

№	Тематика занятий	Кол-во часов	Материал исполнения
1.	Дуб. Береза. Ель. Цель: передача характерных особенностей пород деревьев Задача: рисунок кистью, без предварительного наброска.	4	Акварель, графические материалы
2.	Фантастическое дерево. Цель: суммирование знаний, развитие воображения Задача – яркий, выразительный образ.	2	Гуашь
3.	Лес. Цель: умение объединить отдельные элементы в единую композицию Задача: композиция по представлению, работа в малых группах.	2	Аппликация из цв.бум.
4.	Осенняя палитра. Набрызг. Цель: овладение новыми приемами работы. Сложение цветового строя. Задача: составить букет из осенних листьев.	2	Гуашь, щетка, расческа.
5.	«Человек с зонтиком» Цель: знакомство с изображением фигуры человека. Задача: передать характер ситуации.	2	Гуашь
6.	«Кот ученый» Цель: интерпретация образа животного. Задача: эскиз лубочной картинки.	4	Графические материалы.
7.	«Пустыня». Пейзаж, животный мир Цель: знакомство с флорой и фауной различных климатических зон Земли Задача: вариации с изображением верблюдов.	2	Гуашь, акварель.
8.	«Волшебная лампа Алладина». Иллюстрация. Цель: уметь выделить композиционные связи и объяснить, на чем они основываются Задача: иллюстрация сказки, передача колорита Востока.	4	Графические материалы.
9.	«Средняя полоса России. Пейзаж, животный мир» Цель: знакомство с природой родного края. Задача: изображение медведя, зайца, лисы на фоне среднерусской возвышенности.	2	Акварель.
10.	Иллюстрация сказки Цель: развитие навыков работы художественными материалами, применение на практике навыков изображения животных. Задача: выразить средствами изобразительного искусства словесные образы.	4	Гуашь, акварель.
11.	«Путешествие по свету. Крайний Север и тундра» Цель: работа над повествовательным изображением, передачей характерных особенностей животного и растительного мира, образа жизни и занятий людей. Задача: животный и растительный мир тундры.	2	Смешанная техника.

12.	«Праздник солнца». Цель: подчинение частного изображения сюжетной линии Задача: создать рисунок-повествование о традициях народов Севера.	2	Фломастеры, графические материалы.
13.	Африка. «Чунга-Чанга». Цель: знакомство с характерными особенностями негроидной расы. Задача: иллюстрация детской песенки.	2	Гуашь, акварель.
14.	«Северная и Южная Америка». Цель: иллюстрирование карты полушарий. Развитие познавательного интереса, поисковой деятельности, кругозора Задача: коллективное панно «Джунгли»	2	Аппликация.
15.	«Австралия» Цель: развитие поисковой работы – поиск цветового контраста и промежуточных цветов. Задача: сюжетная зарисовка.	2	Цв.карандаши.
16.	«Подводный мир и морские животные» Цель: овладение навыками построения любого изображения с учетом пропорциональности по величине. Создание цветовой гаммы.	4	Аппликация из цв.бумаги.
17.	«Антарктида» Цель: уметь использовать отношения контраста и аналогии для выражения разнообразных сюжетов через связи изображений по любому признаку. Задача: сюжетная зарисовка «утро на льдине»	2	Граттаж
18.	«Натюрморт» Цель: освоить пластичность изображений через пропорциональность (соразмерность) и контраст-аналогию (выразительность) Задача: создать тематический натюрморт по представлению.	4	Смешанная техника.
19.	«Праздничная открытка» Цель: совершенствование навыков работы различными материалами, развитие вкуса, чувства меры. Задача: создать оригинальную поздравительную открытку.	2	Цв.бумага, ткань, картон.
20.	«Дом для сказочного персонажа» Цель: развитие образного мышления и художественного воображения. Задача: создать эскиз архитектурной постройки.	4	Цв.карандаши.
21.	«Русский дом». Экстерьер. Цель: освоение изображения глубины пространства на плоском листе посредством построения трех пространственных планов (ближнего, среднего и дальнего) Задача: на основе наглядного материала выполнить зарисовку древнерусского жилища.	4	Фломастеры.
22.	«Русский дом». Интерьер Цель: освоение изображения глубины пространства на плоском листе посредством построения перспективы.	4	Гуашь, акварель.

	Развитие поисковой работы – поиск средств выражения глубины пространства. Задача: продолжение работы над темой древнерусского быта, зарисовка интерьера русской избы.		
23.	«Хозяйка русского дома». Цель: знакомство с правилами изображения людей, пропорциями лица, историей костюма, нравами и бытом русских крестьянок 16-18 вв. Задача: портрет по представлению.	4	Гуашь, акварель.
24.	«Богатырь Былина Никитич» Цель: совершенствование навыков работы над портретом, передача образности. Задача: портрет героя древнерусских сказаний.	2	Смешанная техника.

Итого 68 часов

Композиция 1класс

№	Тема, цели, задачи занятий	Кол-во час	Материал
1.	Вводное занятие. Знакомство с аудиторией. «Характер человека в рисунке». Цель: выявить уровень художественных навыков. Задача: тест-рисунок.	2	Графические материалы, фломастеры.
2.	Линии, пятна, силуэты. «Осенняя рапсодия». Цель: формирование понятия выразительность, образность. Умение выстраивать ритмическое сочетание пятен, линий, силуэтов. Задача: графическая зарисовка букета листьев.	4	Гелиевые ручки с перламутровым эффектом.
3.	Ритм пятен в композиции. «Стоунхендж». Цель: овладение навыками построения цветового ритма. Задача: закрепить знания с уроков истории искусства, создать композицию по впечатлению, с ярко читаемым ритмом.	2	Акварель, клей.
4.	Ритм линий в композиции. «Роспись пещеры». Цель: знать правила построения ритма. Задача- имитация росписи пещеры в эпоху палеолита.	6	Клей ПВА, акварель, гуашь.
5.	Мир моих увлечений Цель: уметь выбирать определенный вид композиции в зависимости от замысла рисунка. Выделение композиционного центра. Задача: композиция на основе наблюдений и зарисовок.	6	Акварель, гуашь.
6.	«Вазопись» Цель: закрепление теоретических знаний с уроков истории искусства. Задача - красно- и – чернофигурная роспись сосуда	4	Гуашь

7.	<p>«Мороз и солнце». Освоение приемов работы воском и акварелью.</p> <p>Цель: совершенствование навыков работы художественными материалами, передача состояний природы.</p> <p>Задача: композиция на основе фантазии и наблюдений.</p>	4	Акварель, гуашь
8.	<p>Новогодние мотивы. «Карнавал».</p> <p>Цель: умение придумывать сюжет своего рисунка, подчинение главного второстепенному, подчинение частного изображению сюжетной линии.</p> <p>Задача: композиция с фигурами людей в интерьере.</p>	6	Смешанная техника.
9.	<p>«Волшебный город».</p> <p>Цель: развитие воображения, конструктивного мышления, наблюдательности.</p> <p>Задача – проект интересных, замысловатых построек.</p>	4	Гуашь.
10.	<p>Иллюстрация сказки «Русалочка»</p> <p>Цель: развитие цветовидения, передачи пространства, освещения.</p> <p>Задача: тематическая композиция.</p>	6	Акварель, гуашь.
11.	<p>«Букет цветов» освоение приемов работы в различной технике.</p> <p>Цель: совершенствование навыков работы различными материалами.</p> <p>Задача – найти различные образы одной и той же постановки</p>	6	Восковые мелки, гуашь, фломастеры, тушь, перо.
12.	<p>«Времена года»</p> <p>Цель: освоение приемов работы а-ля-прима</p> <p>Задача – создать пейзаж по представлению, на основе наблюдений</p>	6	Акварель,
13.	<p>Моя мама. Семья на отдыхе</p> <p>Цель: самостоятельно выбрать сюжет предложенной темы.</p> <p>Освоить пластичность изображений, выявить сюжетно-ролевой центр.</p> <p>Задача: композиция на заданную тему.</p>	4	Акварель, гуашь
14.	<p>Иллюстрация мифов Древней Греции.</p> <p>Цель: совершенствование в жанрах и техниках. Уметь применять стилистические особенности эпохи Античности в творческих проектах.</p> <p>Задача: создать иллюстрацию к сказаниям древней Эллады.</p>	4	Граттаж
15.	<p>В бликах радуги.</p> <p>Цель – создание конкурсных работ. Обобщение изученного.</p> <p>Задача: самостоятельная работа над предложенной тематикой конкурса.</p>	4	Свободная техника

Итого 68 часов

Композиция 2 класс

№	Тематика заданий	Кол-во час.	Материал исполнения
1.	Композиция по летним впечатлениям. Цель: восстановление навыков построения композиций, передача смыслового рассказа. Задача: этюд по впечатлениям, наброскам, зарисовкам.	2	По выбору учащихся
2.	Окно. Композиция по представлению. Цель: овладеть принципами построения композиции Задача: объединить в композиции натюрморт, интерьер, пейзаж.	6	Графические материалы, акварель, гуашь.
3.	У окна. Цель: творчески переработать натурную постановку. Задача: натурная зарисовка	4	Акварель, гуашь.
4.	Иллюстрация сказки «Про Федота стрельца» Цель: показать умения творчески применять полученные знания, навыки. Задача: иллюстрация, отображающая замысел автора.	6	Фломастеры, цветные карандаши.
5.	«Урок». Композиция в интерьере. Цель: выделение сюжетно-ролевого смысла, компоновка нескольких фигур, передача пространства в интерьере. Задача: тематический этюд на основе натуральных зарисовок.	4	Смешанная техника.
6.	«Перемена». Силуэт. Цель: композиция из нескольких фигур, передача движения, взаимодействия Задача: графическая зарисовка.	4	Тушь.
7.	«Рождественская фантазия» Цель: освоение приемов работы в технике набрызг Задача: создание вольной композиции в рамках темы.	4	Акварель
8.	Черно-белая абстракция Цель: знакомство с новыми материалами и приемами работы Задача: выявление линий, пятен, силуэта из хаотичного, случайного рисунка.	2	Графические материалы
9.	«Лес полон чудес» Цель: композиция из фигур диких животных Задача: закрепление навыков рисования животных	8	Пастель .
10.	«Спортивные состязания». «Балет» Цель: совершенствование навыков изображения группы людей, с передачей движения. Задача: передача характерных особенностей вида деятельности.	6	Акварель, гуашь, пастель.
11.	«Дыхание весны». Коллаж. Цель: совершенствование работы в разных техниках. Задача: поиск выразительных образов, объединение разрозненных частей в единую линию выбранного мотива.	6	Смешанная техника.

12.	«Тайны морских глубин». Изонить. Цель: освоение приемов работы в новой технике. Задача: композиция по представлению	8	Картон, нити мулине.
13.	Изобразительное искусство и музыка. Цель: развитие творческого мышления и воображения. Задача: этюд по впечатлению от музыкального фрагмента.	8	Пастель, цветные мелки.

Итого 68 часов

Композиция 3 класс

№	Тематика заданий	Кол-во час	Материал исполнения
1.	Шрифтовая композиция Цель: знакомство с видами шрифтов. Задача: выполнить надпись, выбрав тип шрифта в соответствии с содержанием.	4	Фломастеры, гелиевые ручки.
2.	Искусство плаката. Цель: закрепить навыки в области шрифтографии. Задача: плакат различного назначения	4	Гуашь.
3.	Заставка в книге. Цель: объединение декоративного и оформительского начал Задача: эскиз орнаментированной заставки.	4	Графические материалы
4.	Рыцарский турнир Цель: знакомство с историей костюма, обрядами, событиями Средневековой Западной Европы. Задача: иллюстрирование исторических событий.	4	Цветной картон, белая плотная бумага.
5.	Герб, геральдика Цель: знакомство с искусством геральдики, Задача: цветовые и сюжетные вариации.	6	Смешанная техника.
6.	Старые и новые вещи. Цель: совершенствование навыков составления композиции. Задача: натюрморт по представлению.	6	Гуашь.
7.	Человек в труде. Композиция с передачей характерных особенностей профессии. Задача: скомпоновать изображение из 2-3 фигур	4	Цветные карандаши.
8.	Человек на празднике. Цель: построение пространственных планов, компоновка групп людей, выстраивание ритма пятен. Задача: композиция в интерьере.	6	Акварель, гуашь.

9.	Человек в печали. Цель: создание максимально выразительного образа. Задача: передача эмоций через цвет, форму.	6	Гризайль, акварель.
10.	Декоративная переработка реалистических изображений. «Зоопарк». Эскиз вышивки, мезенская роспись, Городец Цель: знакомство с видами ДПИ, стилизацией природных форм. Задача: работа в заданной геометрической форме..	6	Смешанная техника.
11.	Лубок Цель: углубить знания об истории ДПИ Задача: собственная композиция по правилам древнего рисунка	4	Акварель, карандаши.
12.	Витраж. Цель: освоение приемов работы в новой технике. Задача: итоговая самостоятельная композиция,	6	Калька, картон, акварель.

Итого: 68 часов.

Композиция 4 класс

№	Тематика заданий	Материал исполнения
1 четверть	Эскиз композиции из геометрических форм.	Акварель, гуашь.
2 четверть	Эскиз композиции «Я живу на Севере»	Акварель, гуашь
3 четверть	Эскиз композиции и его воплощение в материале на свободную тему.	Батик.
4 четверть	Автопортрет	По выбору учащихся.

Итого: 68 часов.

Система контроля и оценки художественных навыков.

В результате обучения композиции учащиеся подготовительного класса должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками:

- Уметь посильно выражать в рисунке чувства от восприятия прекрасного в действительности и в образах искусства.
- Знать и уметь применять линии различной формы и характера, разнообразные мазки, штрихи, пятна.
- Уметь самостоятельно выбирать размер и положение изображения на листах разного формата.
- Преодолевать тенденцию к мелкому изображению.
- Иметь первоначальное понятие о колорите, цветовом строе, цветовом спектре.

Учащиеся 1,2,3 класса продолжают осваивать основы изобразительной грамоты.

- Выделяют в композиции главное и подчиняют ему второстепенное
- Решают композиции в определенной цветовой гамме, соответствующей тематике
- Передают плановость, моделируют светотень.

Основные задачи обучения в 4 классе:

- Раскрытие идейного содержания сюжета.
- Сознательное отношение к явлениям действительности, к отбору главного, типичного.
- Работа над эскизом ведется на основе собранного к нему материала, зарисовок, этюдов.

Эскизы выполняются в технике акварели, гуаши и батика. Размер эскизов не более формата А3, батика 50х60 см

В процессе работы над композицией педагог проводит с учащимися консультации и экскурсии, способствующие раскрытию темы.

С целью стимулирования активной работы учащихся над композицией проводятся предварительные просмотры и конкурсы на лучшую работу по заданной теме с определением и вручением дипломов.

Контроль качества знаний и уровень полученных навыков позволяет выявить просмотр исполненных композиций, сопровождаемый анализом работ, а так же тематические и итоговые выставки в стенах ДШИ, городского выставочного зала. Поощряется участие работ воспитанников в конкурсах детского творчества.