

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ П. МАСЛОВА ПРИСТАНЬ

Композиция

Рабочая программа

Составитель: преподаватель
изобразительного искусства
ДШИ п. Маслова пристань
Титова Е. С.

п. Маслова Пристань 2011 г.

Образовательная программа
«Композиция» составлена
в соответствии с государственными
требованиями к минимуму содержания
и уровню подготовки выпускника

Одобрена методическим
советом МБОУ ДОД ДШИ
п. Маслова Пристань
от « 1 » сентября 20 11 г.
протокол № 1

Утверждена
педагогическим советом
МБОУ ДОД ДШИ
п. Маслова Пристань
от « 8 » сентября 20 11 г.
протокол № 1



Рецензент:
Доцент кафедры изобразительного искусства
НИУ «БелГУ», канд. пед. наук
Н.Л. Стариченко

Рецензия

на рабочую программу "Композиция" для учащихся детской школы искусств, разработанную преподавателем изобразительного искусства ДШИ п. Маслова Пристань Титовой Елены Сергеевны

Программа по композиции традиционно ориентирована на развитие творческих способностей учащихся. В целом в ней предложены все необходимые составляющие программы. Содержание 1-4 классов обучения постепенно усложняется и соотносится со смежными художественными дисциплинами, такими, как живопись, рисунок, история искусств. В программе предусмотрена работа графическими и живописными материалами. Особое внимание уделяется достижению творческих результатов на доступном для учащегося уровне. Творческая компонента рабочей программы отчасти сказывается и на характере изложения учебных и методических материалов. В процессе реальной практической работы педагогу приходится значительно перестраивать систему подачи учебного материала. Включение учебного материала в индивидуальный творческий процесс требует от педагога большого такта и умения учитывать возможности и художественные потребности ребенка. Тем не менее, учебный предмет "Композиция" должен нести в себе огромное количество знаний и умений, без которых не возможно полноценное художественное творчество. В связи с этим полагаем, что данная учебная программа будет постоянно дополняться вариативными заданиями, позволяющими педагогу работать с учащимися индивидуально.

Программа отвечает всем требованиям, предъявляемым к работам подобного рода.

Программа рекомендуется к использованию в учебном процессе.

Зав кафедры

Подпись Даниленко А.П. заверяю

Секретарь пед. факультета



А.П. Даниленко

Т.И. Марченко

Пояснительная записка

Программа разработана на основе примерной программы Министерства Культуры РСФСР для детских художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств, Москва 1988г. Образовательная программа по предмету «Композиция» предлагает содержание четырех летнего курса обучения детей, поступающих в детскую художественную школу (изобразительное отделение детской школы искусств) в возрасте 10-11 лет. Основной формой обучения является урок продолжительностью 40 мин.

Этот курс органически связан со специальными дисциплинами учебного плана: рисунком, живописью, историей искусств, декоративно-прикладным искусством, скульптурой и т.д. Знания, умения и навыки, полученные учащимися при изучении специальных дисциплин, закрепляются в композиционных заданиях и находят творческое применение при использовании учебных композиций. Учащиеся должны всесторонне изучать историю и теорию композиции, владеть умениями и навыками творческой работы в различных видах и жанрах изобразительного искусства, понимать выразительные особенности различных изобразительных материалов и техник.

Основными задачами курса композиции являются: развитие творческого воображения и образного мышления; воспитание широко художественной эстетической культуры и художественного вкуса; формирование умений анализировать произведения искусства, вести целенаправленные наблюдения окружающей действительности; творчески отбирать жизненные впечатления и отражать их в правдивой образной форме; овладение профессиональным мастерством и умениями применять его в художественно-педагогической деятельности. Усвоив закономерности композиции, отражающие объективные законы природы и общества, учащийся получает ключ к анализу и глубокому пониманию произведений всех видов и жанров искусства.

Курс композиции включает теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть охватывает общие теоретические вопросы композиции, где рассматриваются основные закономерности, правила и приемы композиции, единые для всех видов и жанров изобразительного искусства.

Цели практической части программы - привить учащимся навыки творческой работы, обучить их наблюдению жизни, выражению идейного замысла композиции изобразительными средствами. Воспитывать умение последовательно работать над произведением от эскиза до его завершения.

На аудиторных занятиях проводятся упражнения по закреплению теоретических положений. Развитие умения видеть разнообразные линии, выделять их из окружающей действительности, осмысливать линию как сильное средство создания образа. Художественные средства и построения художественного произведения, закономерности и приемы выражения

композиционного центра, ритм, статика, динамики и тона, цвета, линия силуэт и пятно, колорита не является самоцелью, а служит наиболее яркому выражению идейного содержания произведения:

- беседы по углублению теоретического материала;
- анализ аудиторных работ;
- выработка практических навыков в работе над композицией: вынашивание идеи, разработка темы, сюжета и ее решение в конструктивно – пластической и колористической форме. Создание законченного композиционного эскиза;
- экскурсии в музеи и выставки.

Усвоив практический и теоретический минимум учащиеся младших классов, получают представление о сущности и значении искусства, о единстве содержания и формы в произведении, об образе и образном мышлении художника, об идеи, теме и сюжете произведения искусства, о закономерностях композиции.

В старших классах происходит переход от использования эскиза к планомерному овладению методом и системой работы над художественным произведением. В конце четверти и учебного года проводится просмотр работ.

Основные принципы, заложенные в программы:

1. Принцип поэтапности - «погружения» в программу. Это самый ответственный принцип: если приступать к освоению этапа минуя предыдущие принципы, то работа может не принести ожидаемого результата. Программа составлена с учетом возрастных особенностей ребенка.

- На первом этапе дети самостоятельно от других выполняют одинаковое задание, в конце все работы объединяются в одну композицию.
- На втором этапе дети выполняют более сложное и разнообразное задание - для каждого отдельная задача. В конце занятия создается общая композиция, дополняется деталями в соответствии с содержанием.
- На третьем этапе дети планируют, выбирают материалы для творчества, договариваются между собой, создают коллективную работу.

2. Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески пережить и прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка — от самого простого до заключительного, максимально сложного задания. Во время выполнения коллективных работ дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми:

- в начальном этапе дети работают рядом и общаются в основном с воспитателем;
- на втором этапе они начинают разговаривать друг с другом, сначала не о деле, потом подчеркивая, что сосед делает не так, утверждаясь в том, что сами выполняют задание правильно;

- постепенно под руководством взрослого дети начинают общаться друг с другом: планируют, договариваются, спрашивают, подсказывают, радуются, хвалят товарища и пр.

3. Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения детьми заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом с привлечением к данной теме тех или иных ассоциаций, помогает развитию самой способности к ассоциативному, а значит, и к творческому мышлению.

4. Принцип выбора подразумевает творческое взаимодействие взрослого и ребенка при решении заданной темы без каких-либо определенных и обязательных ограничений, поощряется оригинальный подход к работе.

№	Наименование частей, разделов и тем	Количество часов	
		Теор-их	Практ-их
1 класс			
Натюрморт			
1	Вводная беседа об истории композиции. Жанры изобразительного искусства.	3	-
2	Композиция как учебный предмет (формат, компоновка, масштаб).	1	5
3	Плановость и взаимозакрываемость предметов в натюрморте, композиционный центр и равновесие.	-	6
4	Практическое знакомство с симметрией, асимметрией на картинной плоскости на примере композиции натюрморта.	-	6
5	Практическое знакомство со статикой и динамикой	-	6
6	Практическое знакомство с контрастом (контраст форм, величина, тон, свет, цвет и т.д.) в композиции натюрморта.	-	9
7	Знакомство с ритмом. Тема: «Атрибуты искусства».	-	6
8	Выполнение натюрморта путем вписывания композиции в простую геометрическую фигуру - квадрат, ромб, треугольник, круг.	-	12
9	Гармония. Тема: «старинные вещи» и «букет на память школе»	1	20
10	Декоративная композиция. Способы стилизации.	1	5
11	Выполнение композиция натюрморта в технике вытынанка, на тему: «Стол художника»	1	20
	Итого:	102 часа	
2 класс			
Пейзаж и плакат			

12	Композиция пейзажа.	1	5
13	Композиционные основы пейзажа.	1	8
14	Поиск цветового решения композиции пейзажа.	-	12
15	Общие сведения о графике как виде искусства.	3	-
16	Искусство плаката. Виды плакатов и их особенности.	3	-
17	Выразительные средства плаката. Выполнение плаката.	1	23
18	Линогравюра. Выполнение орнамента.	-	9
19	Монотипия. «Эмоция».	-	9
20	Выполнение городского пейзажа.	-	27
	Итого:	102 часа	
3 класс			
	Стилизация растительных форм		
21	Зарисовка растения с натуры (цветок, дерево, лист и др.)	-	6
22	Декоративная стилизация растений с обобщением формы	-	9
23	Декоративной стилизации растений и фруктов с заменой цвета натуры (10—12 эскизов).	-	9
24	Декоративный натюрморт.	-	21
	Книжная иллюстрация		
25	Книга и книжная графика. Буква и изображение.	1	5
26	Книжные иллюстрации. Выполнить ряд иллюстраций к произведению Николай Васильевича Гоголя «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»	1	20
27	Оформление книги	-	30
	Итого:	102 часа	
4 класс			
	Портрет		
28	Искусство портрета. Виды портретов.	3	-
29	Устный и письменный анализ композиционной структуры портрета (портрет подгрудный, поясной, в рост, портрет-картина)	3	-
30	Композиционные дружеские шаржи (подгрудный портрет)	-	6
31	Портрет, тема: «Мой современник»	-	30
32	Портрет, тема: «Автопортрет»	-	30
33	Портрет: «Человек будущего»	-	30
	Итого:	102	

1 класс

1. Вводная беседа об истории композиции. Жанры изобразительного искусства.

Правила, приемы и средства композиции.

2. Композиция как учебный предмет (формат, компоновка, масштаб).

Теоретическая часть: предмет, цели и задачи курса композиции. Определение понятий «композиция», «формат», «компоновка», «масштаб», «композиционный центр». Связь курса со специальными дисциплинами по изобразительному искусству. Практическая часть: Изготовление видоискателя. Рисование фруктов. Упражнение в постановке учебных и творческих тематических натюрмортов, подбор предметов. Постановка натюрморта. С лучших вариантов постановок выполнение кратковременных композиционные наброски в линейном решении. Выполнение с учетом изученного материала. Инструменты и материалы: видоискатель, бумага формата А3 или А4, тушь, перо, глеевая ручка.

3. Плановость и взаимозакрываемость предметов в натюрморте, композиционный центр и равновесие.

Рисование фруктов и предмета быта. Упражнение рассчитано на нахождение верного масштаба изображения предметов по отношению к определенному типу формата, изучение плановости и взаимозакрываемости предметов в натюрморте. Определение места композиционного центра и равновесия в заданном формате. Инструменты и материалы: наглядное пособие, формат А3, акварель, тушь, гуашь.

4. Практическое знакомство с симметрией, асимметрией на картинной плоскости на примере композиции натюрморта.

Организация плоскости изображения и компоновка натюрморта из данных предметов из заданных предметов (яблоко, груша, лимон, кружка, кувшин, тарелка) с передачей статичного и динамичного состояния в эскизе. Инструменты и материалы: Формат А3, акварель, кисти, глеевая ручка, тушь, перо.

5. Практическое знакомство со статикой и динамикой

6. Практическое знакомство с контрастом (контраст форм, величина, тон, свет, цвет и т.д.) в композиции натюрморта.

- контраст форм;

-контраст величин;

-контраст фактуры;

-контраст по тону;

-контраст цвета.

Инструменты и материалы: гуашь, формат 10x15.

7. Знакомство с ритмом. Тема: «Атрибуты искусства».

8. Выполнение натюрморта путем вписывания композиции в простую геометрическую фигуру - квадрат, ромб, треугольник, круг.

Правило передачи движения: если на картине используются одна или несколько диагональных линий, то изображение будет казаться более динамичным; эффект движения можно создать, если оставить свободное пространство перед движущимся объектом; для передачи движения, следует выбирать определенный его момент, который наиболее ярко отражает характер движения, является его кульминацией. Кроме этого, изображение будет казаться движущимся, если его части воссоздают не один какой-либо момент движения, а последовательные его фазы. Подчеркнуть движение можно с помощью направления линий рисунка. Ощущение движения можно достигнуть, если использовать размытый фон, неясные, нечеткие контуры объектов на заднем плане. Большое количество вертикальных или горизонтальных линий фона может затормозить движение. Изменение направления движения может его ускорить или замедлить.

Правило передачи покоя: если на картине отсутствуют диагональные направления; если перед движущимся объектом нет свободного пространства; если объекты изображены в спокойных (статичных) позах, нет кульминации действия.

Если композиция является симметричной, уравновешенной или образует простые геометрические схемы (треугольник, круг, овал, квадрат, прямоугольник), то она считается статичной.

9. Гармония. Тема: «старинные вещи» и «букет на память школе».

Рассказать ученикам о принципе гармонии – связь созвучие основывается на законах визуального восприятия и в значительной мере является обобщающим принципом. Принцип гармонии иногда называют принципом композиционной пропорциональности или выравниванием, которая понимается как сравнительные гармоничные соотношения между признаками и свойствами объектов композиций, формы и гармонии цвета. Объяснить, что гармония цвета это сбалансированные между собой, казалось бы различные по тональности цвета, к примеру, горячие и холодные оттенки и используют это, чтобы выразить эмоциональное отношение к происходящему. Способы достижения гармонии в композиции. Способы достижения композиционной гармонии: созданием общего баланса в композиции, что является основой ее гармоничности; созданием ритма, движения. достаточно близким расположением и комбинаций объектов с общими признаками и свойствами; созданием общей пропорциональности в композиции.

10. Декоративная композиция. Способы стилизации.

Выполнение эскизов натюрморта в цвете: ритм форм; ритм линий; ритм силуэтом; ритм тона; ритм цвета. Организация плоскости изображение и компоновка натюрморта на тему: «Атрибуты искусства» из заданных предметов с передачей пластики ритма. Из наиболее удачного эскиза выполняется итоговая работа. Инструменты и материалы: акварель\гуашь, тушь\перо. Формат А3.

11. Выполнение композиция натюрморта в технике вытынанка, на тему: «Стол художника»

Теоретическая часть: История вытынанки, виды, техники выполнения. Техника безопасности при работе. Практическая часть: эскизы натюрморта на тему «Стол художника», из наиболее удачного выполнить итоговую работу. Материалы: акварель\тушь, формат А3.

2 класс.

12. Композиция пейзажа.

Пейзаж как составная часть картины и как самостоятельный жанр искусства (исторический аспект). Идеино-смысловое состояние пейзажа. Виды пейзажа: городской (архитектурный), индустриальный, исторический, романтический, лирический, эпический, интимный, морской, панорамный и т.д. Инструменты и материалы: слайд шоу «Пейзаж».

13. Композиционные основы пейзажа.

Теоретическая часть: Мотив, образ, точка зрения, уровень зрения, пространственные планы, формат, перспектива, ритм, колорит, свет, композиционный центр. Практическая часть: Устный изобразительный анализ композиционной структуры пейзажа (на примере лучших произведений жанра и изобразительного искусства). Упражнение в использовании композиционных эскизов городского пейзажа - работа с натуры. Материалы и инструменты: карандаш, формат А4.

14. Поиск цветового решения композиции пейзажа.

Создать пейзаж на основе ярко выраженного тонального контраста (не менее 3-х работ). Создать пейзаж на основе нюансных тональных отношений (не менее 3-х работ). Создать пейзаж на основе нюансных цветовых отношений (3-7 работ). Инструменты и материалы: форматы А4, гуашь.

15. Общие сведения о графике как виде искусства.

Теоретическая часть: виды графики и специфика ее композиционных особенностей (станковая, книжная, промышленная). Различные техники графического искусства: эстамп, линогравюра, гравюра на дереве, гравюра на картоне, литография, офорт, меццо – тинто, оригинальная графика- рисунок, тушь, акварель, гуашь, темпера, соус, сепия, уголь, пастель, монотипия. Инструменты и материалы: наглядные пособия, слайд шоу.

16. Искусство плаката. Виды плаката и их особенности.

Историческая справка. Виды: рекламный, агитационный, политический и т.д. Основные требования предъявляемые к плакату (ясность содержания, лаконизм текста, злободневность, острота и оригинальность, красочность и т.д.). Инструменты и материалы: слайд шоу «плакаты».

17. Выразительные средства плаката. Выполнение плаката.

Теоретическая часть: Выразительные средства. Условность в цвете и рисунке. Гротеск, преувеличение, аллегория, особенности применения шрифта в плакате. Практическая часть: Работа над эскизами плаката

(политического, сатирического и агитационного), пробы в двух техниках монотипии и выполнение творческих работ. Материалы и инструменты: акварель\гуашь. Формат А2. Практическая часть: выполнение орнамента в технике линогравюра. Инструменты и материалы: линолеум, резак, краска, листы формата 10\10, 5\8.

18. Линогравюра. Выполнение орнамента.

На теоретическом занятии рассказать историю гравюры: краткий очерк истории гравюры; гравюра на рубеже XIX-XX в.; японская гравюра; линогравюра в России. Разновидности гравюры. Работа с линогравюрой. Методика работы над линогравюрой. Способы печати.

19. Монотипия. «Эмоция»

Практическая часть: выполнение монотипии на «Агрессию», «Любовь», «Доброту», итоговая работа выполняется на формате А4, гуашь\акварель.

20. Выполнение городского пейзажа.

Выполнение городского пейзажа. Техника выполнения выбирается учащимся.

3 класс

21. Зарисовка растения с натуры (цветок, дерево, лист и др.).

Выразить форму зарисованного растения силуэтно (не менее 5 вариантов). Инструменты и материалы: карандаш, гуашь, листы формата А4.

22. Декоративная стилизация растений с обобщением формы.

Выполнение декоративной стилизации растений с обобщением формы, изменением их контура, отказом от деталей или добавлением не существующих в природе деталей (10—12 эскизов). Инструменты и материалы: карандаш, гуашь, листы формата А4.

23. Декоративной стилизации растений и фруктов с заменой цвета натуры (10—12 эскизов).

Выполнение декоративной стилизации растений и фруктов. Инструменты и материалы: карандаш, гуашь, листы формата А4.

24. Декоративный натюрморт.

Выполнение декоративного натюрморта на формате А3, материал: акварель\гуашь.

25. Книга и книжная графика. Буква и изображение.

Рукописная книга. Изобретение книгопечатания и тиражирование текста. Терминология, применяемая в книге. Элементы книги – суперобложка, переплет, обложка, блок, корешок, форзац, авантитул, титул, шмуцтитул, фронтиспис, заставка, концовка, виньетка, буквица, полоса набора, спусковая полоса, колонтитул, колонцифра, виды иллюстраций, книжные шрифты. Практическая часть: совместный выбор учащихся и учителя книги, рассказа или сказки для иллюстрирования. Инструменты и материалы: наглядный материал, слайд шоу.

26. Книжные иллюстрации. Выполнить ряд иллюстраций к произведению Николай Васильевича Гоголя «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ».

Теоретическая часть: виды иллюстрации, тематический план иллюстрирования, сюжетный строй, сюжет, композиция, обзор. Практическая часть: поиск композиционного решения обложки и титульного листа в эскизах. Поиск композиционного решения иллюстрации книги в эскизах. Поиск композиционного решения спусковой полосы и буквицы и концовки книги в эскизах. Материал: по выбору учащегося.

27. Оформление книги.

Общий замысел оформления. Изучение произведения. Проект оформления. Общий принцип работы над макетом. Органическая связь оформления и содержания. Единство внешнего и внутреннего оформления. Практическая часть: выполнение макета. Практическая часть: выполнении обложки и суперобложки, буквицы, иллюстраций в итоговом варианте на макете. Материал: по выбору учащегося. Размер: примерно 20\30 см.

4 класс

28. Искусство портрета. Виды портретов.

Портрет как самостоятельный жанр искусства. Портрет в тематической картине. Виды портрета – портрет (этюд головы), портрет подгрудный, поясной в рост, портрет- картина). Основные закономерности построения композиции портрета. Портрет и портретное сходство. Сходство внешнее и внутреннее. Образ и психология портрета. Роль рук, позы, костюма, аксессуаров, интерьера и характеристики портретируемого. Творческий метод портретиста: выбор и постижение оригинала, поиск индивидуально и типического в портрете, творческий замысел. Материалы: наглядность.

29. Устный и письменный анализ композиционной структуры портрета (портрет подгрудный, поясной, в рост, портрет-картина)

Инструменты и материалы: репродукции портретов известных художников.

30. Композиционные дружеские шаржи (подгрудный портрет).

Композиционные дружеские шаржи (фигура человека). Инструменты и материалы: наглядный материал, глеевая ручка, форматы А4.

31. Портрет, тема: «Мой современник».

Раскрыть в портрете внешнее и внутреннее сходство модели. Размер не более формата А1, материалы: акварель, гуашь, пастель.

32. Портрет, тема: «Автопортрет».

Раскрыть в портрете внешнее и внутреннее сходство модели. Размер не более формата А1, материалы: акварель, гуашь, пастель.

33. Портрет: «Человек будущего».

Размер не более формата А1, материалы: акварель, гуашь, пастель.

Литература:

1. «Основы композиции» (учебник), Голубева О.Л, Изобразительное искусство, 2001 г.
2. «Декоративная композиция: учебное пособие», Даглидян Калуст, Феникс, 2011 г.
3. «Композиция в живописи. В 2 книгах», Н. Н. Волков, Искусство, 1977 г.
4. «Композиция костюма», Г.М. Гусейнов, Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. и др. учеб. пособие для вузов, М.: Академия, 2003 г.
5. «Объемно-пространственная композиция», А.В. Степанов, В.И. Мальгин, Г.И. Иванова, Архитектура-С, 2007 г.