

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 4 Г. ВЛАДИВОСТОКА»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»
(Срок обучения 5 лет)

Предметная область
ПО.01 Художественное творчество

ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.01. УП.03 «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»

Владивосток

2018

Разработчики –

Косач Ирина Леонидовна – заместитель директора по учебной работе, преподаватель высшей квалификационной категории.

Помилуйко Людмила Викторовна – преподаватель первой квалификационной категории.

Содержание:

Введение.

1. Пояснительная записка.
2. Цели и задачи учебного предмета.
3. Условия реализации учебного предмета. Объем учебного времени
4. Планируемые результаты
5. Система и критерии оценок
6. Учебно-тематический план. Содержание тем.
7. Список учебной и методической литературы

ВВЕДЕНИЕ

Композиция - это такое разумное основание живописания, благодаря которому части видимых вещей складываются вместе в картину.

Л. Б. АЛЬБЕРТИ

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.

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.

Предмет «Композиция» в школе искусств является важнейшим предметом, формирующим образное мышление, навыки творческого переосмысления действительности.

Развитие композиционного мышления происходит постепенно: от фантазийных работ и эмоционального восприятия на начальном этапе обучения к композициям, к работам, основанным на самостоятельном сборе и изучении натурального материала, от интуиции к анализу, логическим принципам построения композиции.

Предмет «Композиция» является центром учебного процесса, объединяющим дисциплины учебного плана по изобразительному искусству в образовательную программу, направленную на формирование и развитие творческой личности.

«Композиция» как предмет вбирает в себя полученные знания графической и живописной культуры, пластических свойств материалов через занятия рисунком, живописью. Большое значение в работе над композицией имеет и пленэрная практика, и изучение истории изобразительного искусства.

1. Пояснительная записка

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа по композиции разработана для школы искусств на основе примерных учебных планов образовательных программ дополнительного образования для детских художественных школ и школ искусств и отвечает ФГТ. Все

внесенные изменения обусловлены местными условиями: географическими, социальными.

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся проблемы развивающего обучения. Занятия композицией способствуют развитию творческих способностей, обучающихся готовят к самостоятельной творческой деятельности, расширяют и углубляют представления о предметах и явлениях действительности.

В результате обучения станковой композиции каждый обучающийся должен обладать определенной суммой знаний и навыков, необходимых для самостоятельного создания эскиза композиции.

Содержание программы предусматривает теоретический и практический курс обучения.

Основные требования: последовательность в постановке учебных задач, постепенное усложнение заданий, взаимосвязь с предметами «Рисунок», «Живопись», «Пленэр».

2. Цели и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета «Композиция станковая» - формирование и развитие композиционного мышления .

Основные задачи учебного предмета «Композиция станковая »:

- Образовательные: дать понятие об основных элементах композиции, без которых невозможен грамотный и сознательный подход к творчеству; научить применять на практике знания о линейной и цветовой перспективе; познакомить с различными техниками и материалами.
- Развивающие: развитие фантазии и воображения, развитие зрительной памяти, ассоциативного и образного мышления.
- Воспитательные: воспитание любви ко всему окружающему миру; воспитание внимания и волевых черт личности.

3. Условия реализации учебного предмета

Объем учебного времени

Год обучения	Количество уч недель в четверти				Количество учебных недель в учебный год	Количество Аудиторных часов в неделю	Количество часов в четверти				Аудиторных часов в учебный год	Количество вне аудиторных часов в год (рекомендованы для домашних работ)
	1	2	3	4			1	2	3	4		
1	8	7	10	7	33	2	16	14	20	14	66	99
2	8	7	10	7	33	2	16	14	20	14	66	99
3	8	7	10	7	33	2	16	14	20	14	66	99
4	8	7	10	7	33	2	16	14	20	14	66	132
5	8	7	10	7	33	3	24	21	30	21	99	132
											363	561
											924	

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая (численностью от 11 человек), мелко групповая (численностью от 4 до 10 человек). Композиция станковая - 1-3 классы – по 3 часа; 4-5 классы - по 4 часа в неделю. За весь курс обучения обучающиеся получают 40 часов консультаций.

За весь курс обучения обучающиеся получают достаточно знаний и умений для выполнения учебной работы, которая соответствует требованиям, предъявляемым к абитуриентам средних специальных и высших учебных заведений художественного профиля. Занятия проходят в специально оборудованном классе, в котором есть достаточное количество мольбертов или столов, стулья, наглядные пособия, место для хранения работ и необходимых материалов. Кроме того, необходимы специально подготовленные кадры, владеющие методикой преподавания предмета.

На занятиях используются различные методы обучения: наглядный, словесный, практический.

Основная форма занятия- практическое занятие. Кроме того, используются такие формы работы, как беседа, игра, конкурс. Работа на занятии ведется как фронтально, так и индивидуально.

4. Планируемые результаты

За время обучения обучающийся должен получить следующие знания, умения и навыки:

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и тоновой пластике, цвете, контрасте - в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.
- знания законов линейной и воздушной перспективы;
- умение применять эти законы на практике;
- навыки заинтересованного наблюдения, художественного восприятия и отражения накопленных впечатлений реальной жизни через художественный образ;
- умения и навыки владения различными техниками работы в материале;

- умение передавать в работах эмоциональное отношение к явлениям окружающего мира.

5. Система и критерии оценок .

Формами промежуточной и итоговой аттестации являются выставки и просмотры работ учащихся, организуемые в конце каждого учебного года. Подтверждением результативности программы является участие и победы учащихся в различных фестивалях и конкурсах, а также защита контрольных работ при выпуске из ДХШ. **Текущий контроль** осуществляется по ходу занятия. Отметка выставляется за работу в течение урока. На основании текущих отметок выставляются отметки за полугодие и год. **Промежуточная аттестация** осуществляется в виде просмотров, которые проводятся в конце полугодия (декабрь, май). На просмотр выставляются все работы в соответствии с программой, дополнительные и домашние работы (если есть). **Итоговая аттестация** осуществляется в виде просмотра в конце курса обучения (май).

Критерии оценок:

5 баллов — особые успехи, отлично, задание выполнено полностью без ошибок; уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения, и учебная задача полностью выполнена. Самостоятельный поиск композиционного решения, вариативность в поиске и сборе эскизного материала, многоплановое прочтение темы.

4 балла — полное выполнение работы, но с небольшими пробелами; уровень композиционной и живописной грамотности соответствует этапу обучения, допускаются незначительные отклонения, учебная задача выполнена. обучающийся хорошо справляется с композиционным решением темы, полностью ориентируясь на эскиз.

3 балла — при выполнении задания есть несоответствия требованиям; уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения, и учебная задача в основном выполнена (или выполнена не полностью). обучающийся допускает грубые ошибки в композиционном и цветовом решении.

2 балла — полное несоответствие требованиям; уровень живописной грамотности не соответствует этапу обучения, и учебная задача не выполнена, сюжетная линия не ясна и тема не раскрывается. Но такую оценку лучше не ставить, так как это только оттолкнет обучающихся от творческой деятельности, а преподавателю стоит присмотреться к креативности данного обучающегося и продумать посильность следующих заданий для него.

6. Учебно-тематический план. Содержание тем.

По учебному предмету «Композиция» для 1 года обучения

Знакомство с понятием «композиция», ее основными средствами (ритм, статика, динамика, композиционный центр и т.д.). Выбор размера предмета по отношению к формату. Положение изображения на листе бумаги. Выявление композиционного центра в композиции различными средствами. Ритм в композиции. Знакомство с элементами цветоведения: смешение цветов, цветовая перспектива, эмоциональная характеристика цвета и ее роль в образном строе композиции. Компонировка в листе 1, 2, 3 предметов. Работа пятном и линией, поиск выразительного силуэта. Знакомство с композиционными схемами. Композиция с животными. Овладение навыками работы различными материалами (гуашь, акварель, мелки восковые и акварельные и т.д.).

Основная цель обучения композиции – освоение картинной плоскости, развитие наблюдательности и образного мышления. Ознакомление и освоение приёмов и средств композиции: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, декоративность, динамика, симметрия и асимметрия, цвет, открытость, замкнутость, целостность для воплощения творческих замыслов в конкретные художественные формы и формирование творческого мировоззрения.

Основные задачи:





- Решение листа как единого целого.
- Выделение главного и второстепенного в работе. Соотношение частей.
- Визуальная уравновешенность композиции в листе.
- Роль деталей в определении места, действия, профессии.
- Эмоциональная характеристика цвета и ее роль в образном строе композиции, создании состояния, настроения, образа.
- Выразительный силуэт.


Суммирование знаний и навыков, приобретенных в первый год обучения :

- организация картинной плоскости;
- решение листа как единого целого;
- наблюдательность и образное мышление;
- выделение главного и второстепенного в решении композиции;
- умение использовать колорит для передачи эмоционального состояния;
- формирование навыка работы над фор эскизам



Учебно - тематический план и содержание тем

Для первого года обучения

№	Содержание тем	час	Примеры задания
1 четверть 16 ч			
1	Тема: «Летние впечатления». Задача: Беседа о композиции как предмете. Основные принципы композиции, виды и жанры. Знакомство с материалами, знакомство с понятием «пропорции». Работа на тему «Летние впечатления» призвана выявить степень подготовки учащихся. Материал : гуашь Формат А3	8	
2	Тема: «Осенний дождь» Задача: Беседа о роли цвета в передаче определенного состояния в природе. Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Рассказать учащимся о роли колорита в пейзаже на примере работ Куинджи, Левитана, Саврасова, Поленова и др. Выполнить 4 упражнения на передачу определенного состояния в природе. Материал : гуашь Формат А3	8	
	Консультации	2	
	Домашнее задание	28	
2 четверть 14 ч			
3	Тема: Композиция - настроение – «Сказочные замки». Задача: Беседа о ритме в природе. Решение листа как единого целого. Передать характер, ритм. Добиться визуальной уравновешенности композиции на листе. Упражнения на закрепление. Задание выполняется на листе А3 без карандашного эскиза. Понятие о ритме; организация плоскости листа; работа родственной гаммой цветов. Эмоциональная характеристика цвета и ее роль в образном строе композиции. Решение – силуэтное. Материал : гуашь Формат А3	6	<div>   </div>

4	<p>Тема: <i>«Зимние забавы»</i></p> <p>Задача: Беседа о жанровой композиции. Знакомство с открытой и закрытой композицией. Работа направлена на развитие наблюдательности, умения передавать увиденное в своей работе, выделение главного и второстепенного. Дать понятие форэскиза (предварительного эскиза), его роли в работе над композицией. Задание выполняется с ограниченной палитрой цветов.</p> <p>Материал : гуашь</p> <p>Формат А3</p>	8		
---	--	---	--	--

3 четверть 20 ч

5	<p>Тема: <i>Графическая композиция «Сказка или сказочный герой»,</i> портрет сказочного персонажа.</p> <p>Задача: Эмоциональная характеристика цвета и ее роль в образном строе композиции. Беседа о роли воображения в творчестве художника с демонстрацией работ Васнецова, Врубеля и др. Работа над композицией направлена на развитие образного мышления, фантазии, умения выделить в работе главное, цветом передать характер персонажей. Решение листа как единого целого, внимание положению изображения на картинной плоскости, его размерам, выразительности силуэта.</p> <p>Материал : гуашь</p> <p>Формат А3</p>	8		
6	<p>Тема: <i>Анималистическая композиция - «Мое любимое животное».</i></p> <p>Задача: развитие наблюдательности, образной памяти, изучение пластики животных; организация плоскости листа, поиск выразительного силуэта. Учащиеся выполняют наброски с животных. Работа начинается с выполнения эскизов к композиции</p> <p>Материал : гуашь</p> <p>Формат А3</p>	8		

7	Тема: «Весенние мотивы». Задача: Выразить свое эмоциональное отношение к происходящему вокруг; отбор главного и характерного в пейзаже, в поведении людей, поиски интересного композиционного решения с использованием солнечного освещения. Материал : гуашь Формат А3	4		
4 четверть 14ч				
8	Тема: «Мой город» (Прогулка по городу) - 2-3 х фигурная композиция на состояние. Задача: Создать ритмически организованную работу, уделяя особое внимание выразительному силуэту. Работа направлена на развитие наблюдательности, умения передавать увиденное в своей работе, выделение главного и второстепенного. Материал : гуашь Формат А3	8		
9	Тема: «Моя семья». Задача: Знакомство с композиционными схемами, поиск интересного решения крупнофигурной композиции с ярко выраженной композиционной схемой (по кругу, в квадрате). Учащиеся выполняют эскизы карандашом и цветом. Материал : гуашь Формат А3	6		

Учебно-тематический план
по предмету «Композиция» для второго года обучения



Главная задача – создание художественного образа, который решается через такие изучаемые понятия как колорит, статика – динамика, ритм, плановость, движение в глубину. Разработка в композиции несложных сюжетов. Поиск выразительного композиционного решения, отбор наиболее выразительных живописных средств (формат, цветовая гамма и др.). Применение на практике знаний о линейной и цветовой перспективе. Овладение новыми техниками (пастель, акварель, графика). Шрифтовая композиция.





На второй год обучения обучающиеся решают образные задачи в различных жанрах искусства (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, иллюстрация), совмещая полученные знания по основам композиции и такие понятия, как "декоративность цвета", "живописность цвета", "язык графики", "декоративно-прикладное искусство".


Преподаватели учат мыслить графическими и живописными образами и одновременно фиксировать на бумаге стадии рождения композиционного замысла: от самого схематичного, первого наброска, где только обозначена сама идея композиции, до

ее завершения, где четко прослеживается ритм, образное начало, колористическое решение.

Обучающиеся должны отчетливо понимать, что решение сугубо изобразительных (живописных, графических, декоративных) задач тесно связано с идейно-тематическим содержанием композиций. Должны иметь представление о специфике и богатстве изобразительного языка. Например, они четко понимают насколько образный язык станкового искусства отличается от языка декоративно-прикладного и т. д. И преподаватели школы уже подводят к сознательному выбору материала, наиболее отвечающему замыслу.

№	Наименование темы	час	примеры работ
1 четверть 16 ч .			
10	<p>Тема: «Мифы и легенды».</p> <p>Задача: Знакомство с историей мифов и легенд на основе репродукций картин и видеоматериала. Передача изобразительными средствами визуальных характеристик персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.</p> <p>Материал : гуашь</p> <p>Формат А3</p>	8	
11	<p>Тема: «Сказки А.С. Пушкина».</p> <p>Задача: Эмоциональная характеристика цвета и ее роль в образном строе композиции. Выделение композиционного центра. Знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему. Выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента. Решение листа как единого целого, внимание положению изображения на картинной плоскости, его размерам, выразительности силуэта.</p> <p>Материал : гуашь</p> <p>Формат А3</p>	8	
2 четверть 14 часов			


12	<p>Тема: «Мир былин».</p> <p>Задача: создать композицию, отражающую историю русского народа, его характер в образе былинных героев. Передача эмоционального настроения героев средствами изобразительной грамоты. Формат изображения (вертикальный, горизонтальный, квадратный). Правила работы над композицией: эскизирование, масштабирование эскиза.</p> <p>Материал : гуашь</p> <p>Формат А3</p>	6	
13	<p>Тема: «Зимние сказки».</p> <p>Задача: Создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии. Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов. Образная, эмоциональная выразительность. Соотношение изображения и фона.</p> <p>Материал : гуашь</p> <p>Формат А3</p>	8	
3 четверть 20 час.			
14	<p>Тема: «Графическая композиция на свободную тему».</p> <p>Задача: Беседа о графике, видах, технике, основных средствах выразительности. Создать ритмически организованную работу, уделяя особое внимание выразительному силуэту. Предварительно – работа над форэскизами.</p> <p>Материал : тушь</p> <p>Формат А3</p>	10	
15	<p>Тема: «Портрет друга».</p> <p>Задача: Знакомство с жанром портрета на примере картин и репродукций художников. Передача характерных черт, отбор наиболее выразительных живописно-композиционных средств (формат, цветовая гамма и т.д.); развитие наблюдательности.</p> <p>Материал : гуашь</p> <p>Формат А3</p>	10	
4 четверть 14 час			
16	<p>Тема: «Город», «Моя улица».</p>	14	

	Задача: Беседа о жанровой композиции. Работа направлена на развитие наблюдательности, умения передавать увиденное в своей работе, выделение главного и второстепенного. Материал : гуашь Формат А3		
--	---	--	---

Учебно-тематический план
по предмету «Композиция» для третьего года обучения

В 3 классе усложняется тематика композиций, где основной задачей является передача образа в сюжете посредством основных законов композиции. Композиции в пейзаже и интерьере. Выполнение композиции по наблюдениям, впечатлениям, по памяти. Использование зарисовок с натуры. Поиски выразительного композиционного решения, организация плоскости листа. Разработка перспективного решения интерьера, передача освещения. Передача настроения природы и человека цветом. Использование различных композиционных схем.

В третьем классе ученики, в основном ознакомленные с азами цветоведения и основами композиции, начинают решать в своих работах по композиции более сложные задачи: эмоционально-образное выражение жизненных впечатлений, ассоциативное восприятие художественного образа. Обязательным в процессе обучения является система упражнений, где учащиеся реализуют усвоенный материал, после объяснения преподавателя создавая краткосрочные композиции, которые отвечают на поставленные задачи, продолжая развивать образное мышление у обучающихся на новом, более сложном витке, помогая усвоить понятие "образ". Длительная подготовительная работа ведется над эскизами, повышается требование профессионального отношения к работе. Все больше внимания уделяет преподаватель в процессе сочинения композиции способности учащихся образно мыслить.

№	наименование темы	час	примеры работ
1 четверть 16 час			
17	Тема: «Мир фантазий». Задача: развитие композиционного мышления учащихся, передача настроения в композиции. Динамика и статика в композиции. Линейный и цветовой ритм в композиции. Открытая и замкнутая композиция. Симметрия и асимметрия в композиции. Передача равновесия в композиции. Совершенствование способов работы над композицией. Карандашные и цветковые поиски. Материал : гуашь Формат А3	9	

18	<p>Тема: «Быт русской деревни».</p> <p>Задача: Беседа об истории и быте русского народа на примере картин художников и видео материала, изучение костюма и быта крестьян по иллюстрациям. Выполнение зарисовок. Разработка в композиции несложного сюжета, например, «Хоровод», «Посиделки»; компоновка нескольких фигур в листе; применение на практике знаний о перспективе. Выполнение эскиза, составление композиционной схемы. Варианты построения композиции. Пространство в композиции. Эскизирование. Основные и дополнительные цвета. Умение пользоваться дополнительными материалами (зарисовки в музеях). Колорит в композиции. Закрепление ранее изученных принципов работы над композицией.</p> <p>Материал : гуашь</p> <p>Формат А3</p>	7	
2 четверть 14 час			
19	<p>Тема: «Танец» - динамическая композиция.</p> <p>Задача: Симметрия и асимметрия как композиционный приём. Сосредоточение внимания на пластике образов, сознательное упрощение декоративных пятен, соподчинение цвета композиционному ритму. Изучение динамики движений.</p> <p>Материал : гуашь</p> <p>Формат А3</p>	7	
20	<p>Тема: «Зимние праздники».</p> <p>Задача: Знакомство и изучение традиций и обычаев русских зимних праздников. Выполнение живописной композиции; передача 2-3-х планового пространства, закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой композиции, использование различных композиционных схем, выделение смыслового центра. Целостность цветового решения. Материал : гуашь</p> <p>Формат А3</p>	7	
3 четверть 20 час			

21	<p>Тема: «Военная тема»-многофигурная, острохарактерная композиция.</p> <p>Задача: Создать композицию, отражающую роль народа в Великой Отечественной войне. Научить учащихся использовать на практике навыки, приобретённые на предыдущих занятиях. Передача эмоционального настроения героев средствами изобразительной грамоты. Правила работы над композицией: эскизирование, масштабирование эскиза</p> <p>Материал : гуашь</p> <p>Формат А3</p>	10	
22	<p>Тема: «Социальный плакат» (охрана здоровья, окружающей среды...).</p> <p>Задача: Научить учащихся основным принципам плакатного мышления, обобщения, декоративной стилизации. Плакат, как массовое искусство. История плаката. Художественные приемы: психологизм, метафора, символическая ассоциация, гипербола, монументальное и жанровое бытовое решения. Непосредственная связь с современностью. Лаконичность плакатного образа. Символическое изображение образов. Ритмическое построение композиции. Эмоциональная характеристика цвета и её роль в образном строе плаката. Цветовой контраст. Цветовая гармония. Передача ритма в плакате. Ритм — универсальное природное свойство. Задание ритма линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета.</p> <p>Материал : гуашь</p> <p>Формат А3</p>	10	

23	<p>Тема: «Мой город» - Праздник в городе.</p> <p>Задача: Создать композицию, отражающую традиции города, его особенности. Привить любовь и интерес к родному городу. Изучение ритма в композиции, решение задач линейной и цветовой перспективы, передача движения в композиции (по вертикали, горизонтали, диагонали), передача настроения в работе цветом. Использование вспомогательных материалов. Оригинальная идея композиции. Правила работы над композицией: эскизирование, масштабирование эскиза.</p> <p>Материал : гуашь Формат А3</p>	8	
24	<p>Тема: «Морские фантазии».</p> <p>Задача: Знакомство с новой техникой – «воскография». Выявление в данной композиции поставленных задач и приобретенных навыков у учащихся, а также творческий подход в построении композиции. Материалы: формат А3, А2, воскография.</p> <p>Материал : гуашь Формат А3</p>	6	

Учебно-тематический план
по предмету «Композиция» для 4 года обучения



Станковая композиция на четвертом году обучения предполагает уверенное владение средствами рисунка, живописи и композиционными законами и приемами, поэтому большой приоритет в задачах уделяется творческой работе.


В композиционных заданиях необходимо ставить целью грамотное применение композиционных законов, решение художественного образа, поиск индивидуальности, что неизменно приведет к выполнению выразительных композиций.

Групповые композиции. Углубление понятия художественного образа (подготовка замысла, его развитие, отбор материала, его обобщение, определение смыслового композиционного центра). Поиск убедительного изображения сюжета, сцены, события. Разработка перспективного решения интерьера или пейзажа с передачей освещения. Использование интерьера и его элементов как средства для создания сюжетной композиции. Выражение индивидуального отношения к изображаемому. Самостоятельный выбор техники.

№	Наименование темы	Час	Примеры работ
---	-------------------	-----	---------------

25	<p>Тема: <i>«Летние впечатления»</i>. 3-х фигурная композиция.</p> <p>Задача: Поиск выразительного композиционного решения, передача настроения в работе цветом, знакомство с новой техникой. Композиция выполняется по летним впечатлениям на основе зарисовок, эскизов с натуры. Создание динамичной композиции, взаимосвязь фигур между собой и с фоном. Совершенствование способов работы над композицией. Карандашные и цветовые поиски</p> <p>Материал : гуашь</p> <p>Формат А3</p>	8	
26	<p>Тема: <i>«Библейские сюжеты, Христианские праздники»</i></p> <p>Задача: Беседа о религиозных праздниках, обычаях, просмотр репродукций картин и тематических документальных фильмов. Знакомство с народными традициями, воспитание эстетического чувства, расширение кругозора; организация плоскости листа, передача освещенности, передача настроения в работе. Материал : гуашь</p> <p>Формат А3</p>	8	
2 четверть 14 час			
27	<p>Тема: <i>«Иллюстрация к музыкальному произведению»</i>.</p> <p>Задача: Ассоциативное восприятие музыки посредством языка живописи. Закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная схема», применение основных правил и законов станковой композиции. Умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства. Работа в выбранной технике.</p> <p>Материал : гуашь</p> <p>Формат А3</p>	7	

28	<p>Тема: «Зима. Рождественская тема» – декоративное решение.</p> <p>Задача: Знакомство с рождественской тематикой на основе произведений художников средневековья и возрождения. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения. Изучение общих принципов создания декоративной композиции. Навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета. Образная, эмоциональная выразительность. Положение изображения на картинной плоскости, уравновешенность, соотношение изображения и фона, силуэтность.</p> <p>Материал : гуашь Формат А3</p>	7	 
	3 четверть 20 час		
29	<p>Тема: «Автопортрет в образе».</p> <p>Задача: научить учащихся основным принципам композиционного мышления при работе над портретом, обобщения, декоративной стилизации. Знакомство с аналогами портретного искусства. Художественные приемы: психологизм, метафора, символическая ассоциация, гипербола, монументальное и жанрово-бытовое решения. Изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его видов – аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового. Непосредственная связь с современностью.</p> <p>Материал : гуашь Формат А3</p>	10	
30	<p>Тема: «Мир искусства» (в мастерской художника, на выставке, художественная школа и т.д.).</p> <p>Задача: Изображаются занятия в детской школе искусств; в музыкальном или живописном классе, репетиция, концерт, выставка. Выполняются наброски с натуры, зарисовки интерьера (либо используются работы, выполненные на уроках рисунка и живописи). Разработка перспективного решения интерьера, передача освещения. Эмоциональная характеристика цвета и её роль в образном строе композиции. Цветовая гармония. Передача ритма в композиции портрета. Ритм —</p>	10	

	универсальное природное свойство. Задание ритма линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. Материал : гуашь Формат А3		
	4 четверть 14 час		
31	<p>Тема: «Сюжетно-смысловая композиция - Разговор, Встреча...»</p> <p>Задача: Раскрыть сюжетную линию средствами композиционного построения. Выделение сюжетно-композиционного центра. Равновесие в композиции. Композиция из 2-3-х персонажей на заданную тему. Примерная тематика: «Игра в шахматы», «Разговор», «Встреча»...</p> <p>Взаимосвязь и взаимодействие персонажей. Тональность и тональная пластика в композиции. Светотень как средство художественной выразительности. Передача равновесия в композиции. Особое внимание уделить подготовительной работе: сбор материала, наброски, эскизы.</p> <p>Материал : гуашь Формат А3</p>	14	

Учебно-тематический план по предмету «Композиция» для учащихся пятого года обучения




С каждым годом задачи по композиции усложняются. В течение всех лет обучения по данной программе обучающиеся осваивают и развивают умение раскрыть тему композиции средствами различных жанров живописи и графики: натюрморт, пейзаж, интерьер и т.д. Это должно помочь в работе над сюжетно-тематической композицией. Программа по композиции тесно связана с программами по рисунку, живописи и по летней учебной практике (пленэру).



К пятому году обучения все больше усиливается требование профессионального отношения к работе, острее становится внимание к индивидуальности учащихся. В пятом классе обучающиеся вплотную подходят к "образному раскрытию темы" при создании произведения искусства. Умеют подчинять все средства выражения своему творческому замыслу. Они также понимают, чем определяется выбор средств для выразительного решения темы, идеи произведения. На основе данного на протяжении четырех лет "багажа знаний", преподаватели подводят учащихся к таким заключительным понятиям создания художественного образа, как отбор, обобщение, условность, акцентирование, стилизация. Наиболее важным является создание психологического образа человека в созданной им среде, их неразрывное духовно-образное единство. К 5-му году у обучающихся уже развивается

свободный художественно-пластический язык, выражающий собственное мировоззрение, мироощущение, мир своих фантазий, идей, эмоций. Изучение фигуры человека помогает профессионально справляться изображением человека в композиции.

Задача 5-го года обучения: целенаправленная подготовка обучающихся к поступлению в средние специальные учебные заведения (например, художественное училище).

В течении всего пятого года обучения делается одна станковая композиция , которая является экзаменационной. Тема композиции устанавливается приказом . Экзамен проходит в форме отчетной выставки . Размер работы не менее формата А2. Бумага или холст натянут на подрамник. Как правило это многофигурная сюжетная композиция. Все этапы создания произведения фиксируются преподавателем.

№	Тема композиции	Час	Примеры работ
1 четверть 24ч			
32	Выбор темы для выполнения экзаменационной работы. Теоретическое изучение содержания выбранной темы. Просмотр фильмов и литературы по данной теме. Сбор материалов. Составление списка использованной литературы и т.д.		Рекомендованная тема для экзаменационной работы: «Русь. Россия. Родина.»
	консультации	2	
	домашнее задание	3	
2 четверть 21 ч			
	Выполнение эскизов на формате А4. Простым карандашом. Зарисовки человека в движении с натуры. По эскизам. Выбор наиболее подходящих по эмоциональному состоянию для выбранной темы эскизов. Оформление проделанной работы .		 <p>РАЗРАБОТКА ЭСКИЗОВ</p> <p>Эскизы</p>  
3 четверть 30ч			

	<p>Выполнение эскиза в цвете . Колористическое решение. Оформление завершающего этапа по работе с эскизом.. Подготовка бумаги или холста к выполнению экзаменационной работы. Нанесение простым карандашом на подготовленный формат. Выполнение работы.</p>		
4четверть 21ч			
	<p>Выполнение работы в цвете. Оформление отчетной выставки.</p>		

Темы композиций и материалы а также количество учебных часов может меняться в зависимости от тем конкурсов, социальных заказов и т/д.

7. Список учебной и методической литературы

1. А.Н. Буйнов, Е.М. Елизарова, Б.В. Иогансон и др. - Школа изобразительного искусства: Вып.2 : Ш67 3-е изд. и доп. - М.: Изобразительное искусство, 1988. - 160с: ил.
2. Афанасьева Е.А., Композиция. М., 2003.
3. Б.В. Иогансон, Н.Н. Клиндухов, Л.Я. Маловицкая и др. - Школа изобразительного искусства: Вып.1: Учебное пособие -Ш67 3-е изд., испр. и доп. - М.: Изобраз. Искусство, 1986. - 176 с: ил.
4. Даниэль С.М. Искусство видеть. М., Художник, 1990.
5. Журнал «Юный художник».
6. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч.3. Основы композиции. — Обнинск: Титул, 2001.
7. М.Ф. Иваницкий, Я.О. Шкандрий и др. - Школа изобразительного искусства: Вып.3 : Учебно-методическое пособие/ 3-е изд. и доп. - М.: Изобразительное искусство, 1989. 200с: ил.
8. Неменский Б. Мудрость красоты. М.: Просвещение, 1987.
9. О композиции: Сб.статей. –М., 1959.

10. Паранюшкин Р. В. Композиция./ Серия «Школа изобразительных искусств».- Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс», 2001.
11. Преподавание на уроках живописи и композиции в 1 классе ДХШ.: Методические рекомендации для преподавателей ДХШ и ДШИ. Составитель Л. А. Казарина. - М., 1989 .
12. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебники для учащихся 5-8 классов: В 4-х частях 4.1 Живопись. 4.2 Рисунок. Ч.3 Композиция. 4.4 Краткий словарь художественных терминов. -Обнинск: Титул, 1996. -80с: цв.ил.
13. Учебный рисунок в Академии художеств: Альбом/Под ред. Б.С. Угарова; Авт-сост. Д.А.Сафаралиева. - М.: Изобразительное искусство, 1990 (IV). - 160с: ил.
14. Шорохов Е.В. Основы композиции М., Просвещение, 1979.
15. Энциклопедия. Рисование. М.: Изобразительное искусство, 2000.