

Детская школа искусств № 6 г. Барнаула

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ ДО
«Детская школа искусств № 6 г. Барнаула»
О.В. Фурманов

ОДОБРЕНО
Педагогическим советом
протокол от 28.08.2017 № 22

ПРОГРАММА
По предмету «Композиция»

Общая редакция: О.В.Чернега, заместитель директора по УВР

Разработчик : С.В.Матяж, преподаватель специальных дисциплин

Пояснительная записка

Данная программа по учебному предмету «композиция» рассчитана на двухгодичный курс обучения учащихся в детских школах искусств вечернего отделения.

Учебный предмет «композиция» направлен на развитие у учащихся художественного вкуса, объемно-пространственного мышления, умений и навыков художественно-творческой практики.

Композиция является основой в подготовке специалистов области художественно - изобразительной деятельности, ведь это основа большинства пластических изображений, включая графические, живописные, скульптурные, декоративные.

Цель программы: сформировать и развить художественно-эстетический вкус и творческое мышление у обучающихся, умения и навыки создания композиции, умения воплощать свои замыслы в художественные формы.

Задачи программы: развитие композиционного мышления, освоение определенного объема знаний, умений и навыков, которые позволяют учащимся вести самостоятельную работу над станковой композицией.

Принципы построения программы:

- 1) от простого к сложному;
- 2) закрепление теории на практике;
- 3) индивидуальный подход к обучающемуся с учетом его возрастных особенностей и творческого мышления.

Методы обучения: для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения: словесный (объяснение, беседа, рассказ); наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы); практический; эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). Данные методы работы в рамках образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета.

Владение композицией как профессиональным инструментом является одним из важных условий формирования профессионального мастерства будущего специалиста.

Программа рассчитана на 204 часа, 2 года обучения в детской школе искусств. Основной формой проведения занятий является урок смешенного типа (лекция, совмещенная с практической работой). Занятие носит групповой характер.

Ожидаемые результаты:

В результате обучения рисунку обучающийся будет обладать определенной суммой знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельной работы в области художественно-изобразительной деятельности.

Обучающийся будет

знать:

1. Основные законы и правила композиции
2. Приемы композиции
3. Средства композиции
4. Порядок и методы работы над композицией

уметь:

1. Применять навыки рисунка и живописи в композиции
2. Самостоятельно выбирать сюжет
3. Грамотно и последовательно вести работу над композицией
4. Применять на практике основные законы и правила композиции
5. Владеть различными материалами и применять их в соответствии с замыслом

Подведение итогов проходит в виде просмотров работ учащихся (поурочных, полугодовых, годовых, экзаменационных), а также участия в выставках детского творчества различного уровня.

Учебно-тематический план

Первый год обучения

№ п/п	Наименование раздела / темы	Объем времени (в часах)
1.	Вводное занятие. Материалы и оборудование. Организация рабочего места.	1
2.	Основные законы композиции. Изобразительные средства композиции.	5
3.	Композиционный центр. Формат в композиции	6
4.	Значение тона в композиции. Силуэт	9
5.	Статика и динамика в композиции.	6
6.	Ритм в построении композиции	3
7.	Симметрия и асимметрия в композиции	6
8.	Колорит в композиции (значение теплых, холодных и контрастных цветовых сочетаний для передачи замысла и настроения в композиции)	12
9.	Применение законов перспективы в композиции	15
10.	Композиционные наброски с натуры, по представлению и по памяти	6
11.	Способы передачи пространства в композиции	6
12.	Декоративная композиция. Трансформация на основе природных форм	12
13.	Композиционная схема в композиции. Сочинение	15
Всего часов		102

Второй год обучения

№ п/п	Наименование раздела / темы	Объем времени (в часах)
1.	Выразительные средства в композиции. Цвет в композиции.	9
2.	Движение и покой в композиции.	10
3.	Линия как выразительное средство композиции	12
4.	Контраст, нюанс, тождество	12
5.	Декоративная композиция.	12
6.	Трансформация на основе природных форм	15
7.	Тема и сюжет в композиции. Иллюстрирование	12
8.	Городекой пейзаж – композиция-картина	20
Всего		102

Содержание учебного курса

№ п/п	Наименование раздела / темы	Содержание	Материалы	Кол-во часов
Первый год обучения (первое полугодие)				
1.	Вводное занятие.	Материалы и оборудование. Организация рабочего места.		1
2.	Основные законы композиции. Изобразительные средства композиции.	Законы: 1) Цельность композиции; Неделимость композиции; Связь всех элементов вокруг центра внимания; неповторимость элементов (форм, размеров, пятен, интервалов, характеров, типов). 2) Закон типизации (жизненности): Типичность характеров и обстоятельств; Ощущение движения, развития действия во времени; Новизна - показ удивительного в обыденном. 3) Закон контрастов, которые 4) Закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции идейному замыслу. Правила композиции: ритм, сюжетно-композиционный центр, идея, симметрия, асимметрия, параллельность, расположение главного на втором плане, восприятие объектов изображения. Средства: точка, линия, компоновка изображения; штрих, пятно, передача освещенности, светотень, законы линейной, воздушной и цветовой перспективы; цвет. Выполнение упражнений.	Графические материалы, гуашь, лист бумаги А3	5
3.	Композиционный центр. Формат в композиции	Способы выделения композиционного центра. Связь идейно-смыслового содержания композиции и формальных изобразительных приемов. Основной принцип композиции - подчинение второстепенного главному. Закомпоновать геометрические	Графические материалы, гуашь, лист бумаги А3	6

		фигуры (или плоские предмета ,например, листья) в заданный учителем формат, при этом в каждом отдельном случае выделяя композиционный центр (месторасположением, тоном, цветом, формой, размером)		
4.	Значение тона в композиции. Силуэт	Закрепить знания и умения выделения композиционного центра, выбору формата и расположению в нем заданных объектов. Познакомить учащихся с понятием «силуэт»научить применять различный тон силуэтов при построении пространства в композиции. Выполнить композицию на свободную тему в силуэтном исполнении.	Графические материалы., гуашь, лист бумаги А3	9
5.	Статика и динамика в композиции.	Движение и покой в станковой композиции. Задание: упражнения на передачу движения и покоя. Задачи: используя в работе предварительные эскизы, создать статичную и динамичную композиции.	графические материалы, гуашь, лист бумаги А3.	6
6.	Ритм в построении композиции	Музыкальная композиция. Ритм в композиции. Знакомство с понятиями символ и типы видения. Задание: выполнить композицию символического характера Задачи: развитие образно-смыслового мышления	Гуашь, лист бумаги А3.	3
7.	Симметрия и асимметрия в композиции	Задание: создать необычный образ дерева на основе симметричного композиционного построения, используя находки в работе с фактурами. Создать фантазийный пейзаж, применяя принципы симметрии и асимметрии. Задачи: беседа о графике, видах, технике, основных средствах выразительности. Создать ритмически организованную работу, уделяя	тушь, гуашь, Лист бумаги А3.	6

		особое внимание выразительному силуэту. Предварительно – работа над форэскизами.		
8.	Колорит в композиции	Значение теплых, холодных и контрастных цветовых сочетаний для передачи замысла и настроения в композиции. Выполнить композиции разные по колориту.	Графические материалы., гуашь, лист бумаги А3	12
Первый год обучения (второе полугодие)				
9	Применение законов перспективы в композиции	Понятие о перспективе и ее видах. Научить выбору необходимой линии горизонта, и точки зрения и компоновке на листе. Зарисовки натюрморта с разных точек зрения с натуры и по представлению.	Графические материалы., лист бумаги А3	15
10	Композиционные наброски с натуры, по представлению и по памяти	Выполнение композиционных наброски с натуры, по представлению и по памяти.	Графические материалы., гуашь, лист бумаги А3	6
11.	Способы передачи пространства в композиции	Графические способы передачи пространства в композиции. Воздушная и линейная перспективы. Научить располагать героев/ предметы в композиции на разных планах и выделять композиционный центр посредством толщины линии, силы тона и степени проработки. Выполнить пейзаж (три плана). Выполнить натюрморт.	Графические материалы., гуашь, лист бумаги А3	6
12	Декоративная композиция. Трансформация на основе природных форм	Трансформации на основе природных форм. Каштан. Гранат. Ракушка. Задание: стилизация на основе природной формы. Задачи: создать выразительную композицию, используя образный тип видения; декоративные возможности живописи и графики; поиски образов.	графические материалы, гуашь, лист бумаги А3.(А2)	12
13	Композиционная схема в композиции. Сочинение	Создать свою композицию на основе заданной композиционной схемы. Сохранить в работе	Гуашь, лист бумаги А2	15

		расположения композиционного центра, характер членения картинной плоскости, пропорциональные соотношения частей.		
Второй год обучения (первое полугодие)				
1.	Выразительные средства в композиции. Цвет в композиции.	Композиция «Запах осенних листьев» Задание: придумать композицию, используя цветовые гармонии ассоциативный образный тип видения. Создать с помощью цвета образ и настроение в работе, поиски цветовых гармоний	Лист бумаги А3, гуашь	9
2.	Движение и покой в композиции.	Упражнения на передачу движения и покоя. Используя в работе предварительные эскизы, создать статичную и динамичную композицию.	Гуашь, лист бумаги А3, графические материалы	10
3.	Линия как выразительное средство композиции	Работа с фактурами. Композиция «Архитектурное животное». Создать выразительную. Графическую композицию, используя образный или смысловой тип видения	Карандаши различной мягкости, лист бумаги А3	12
4.	Контраст, нюанс, тождество	Создать две композиции на одну тему, например «Город». Используя средства композиции контраст, нюанс, тождество; цветовое решение одной композиции построить на нюансированных сочетаниях, другой – на контрастных.	Гуашь, акварель, А2	12
Второй год обучения (второе полугодие)				
5.	Декоративная композиция. Стилизация и декорирование.	Создать выразительную композицию, используя образный тип видения декоративные возможности графики и живописи. Выполнить декоративный натюрморт, пейзаж	Графические материалы, лист бумаги А3	12
6.	Тема и сюжет в композиции. Иллюстрирование	Выбрать сюжет и используя выразительные средства композиции: ритм, цвет, тон, колорит, контраст для выражения своего эмоционального отношения к теме, создать художественный образ.	Графические материалы, лист бумаги А3, А2	15

7.	Городской пейзаж – композиция-картина	Создание пейзажа. Выбор сюжета, формата и сбор материала к картине, выбор колорита. Эскизы.	На выбор учащегося	12
8.	Творческий натюрморт. Композиция-картина	Особенности и задачи тематического натюрморта. Выбор темы. Композиционный поиск. Выбор формата. Выполнение эскизов.	Материалы и формат на выбор учащегося.	20

Список литературы

1. Барц, А.О. Наброски и зарисовки /Учебное пособие для художественных училищ и училищ прикладного искусства. – М., 1970
2. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты / Учебное пособие. – М., 1989
3. Белютин, Э.М. Основы изобразительной грамоты / Э.М. Белютин. – М. .1971
4. Дагдлиян, Калуст Тигранович. Декоративная композиция: учебное пособие / К. Т. Дагдлиян. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 312 с.
5. Костерин, Н.П. Учебное рисование / Н.П. Костерин. – М., 1980
6. Ли, Н. Основы учебного академического рисунка / Н. Ли. – СПб. ,2006
7. Логвиненко, Галина Михайловна. Декоративная композиция : учеб. пособие для студентов вузов / Г.М. Логвиненко. - М. : ВЛАДОС, 2008. - 144 с.
8. Омеляненко, Елена Владимировна. Цветоведение и колористика [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Омеляненко. - 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2014. - 103 с
9. Осипов, Д.Н. Основы изобразительного искусства / Д.Н. Осипов. – М., 1962
10. Паранюшкин, Р.В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства. Учеб. пособие для студ. средних и высших спец. Учебн.

Заведений и учащихся худ. школ. - 2 - е изд. - Ростов - на - Дону. :

"Феникс", 2005

11.Федоров, М.В. Рисунок и перспектива / М.В.Федоров. – М., 1960