

Муниципальное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств №3»

СОГЛАСОВАНО:
с Педагогическим советом
от « 30 » августа 2021г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУДО «ДШИ №3»
О.Ю. Александрова
Приказ №31/В от « 31 » августа 2021г.

**Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа в области изобразительного искусства
«Основы изобразительного искусства»**

**Программа по учебному предмету
«КОМПОЗИЦИЯ»**

Срок обучения 4 года

г. о. Воскресенск

Разработчик: Кузнецова А. В. – зав. отделом изобразительного искусства
Муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств №3»

Рецензент: председатель Методического совета МУДО «Детская школа
искусств №3» Сметухина И. В.

Структура программы учебного предмета

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

– *Учебно-тематический план;*

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

IV. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Композиция» занимает важное место в системе воспитания и образования в ДШИ. Изучение данного предмета важно для разностороннего художественного обучения и эстетического воспитания учащихся. Она способствует развитию мышления, творческого воображения, художественных способностей учащихся.

Курс композиции решает задачу – дать учащимся понятия об основных закономерностях и элементах композиции, без знания которых не может быть сознательного подхода к творчеству. Композиция – это максимально организованная форма, раскрывающая смысл задуманного и строится по законам, правилам, приемам. Художественно-творческое развитие учащихся осуществляется по мере овладения навыками изобразительной грамоты. Каждое из заданий данной программы включает в себя три обязательных элемента познания:

1. Последовательное освоение двух- и трехмерного пространства.
2. Знакомство с основными законами, правилами, приемами композиции.
3. Изучение выразительных возможностей тона и цвета.

В процессе обучения каждый учащийся должен овладеть навыками самостоятельного умения отражать жизненные впечатления в композициях, этюдах, рисунках. И должен знать:

1. Законы композиции:
 - Закон цельности
 - Закон типизации
 - Закон контрастов
 - Закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции единому замыслу
2. Правила композиции:
 - Передача ритма
 - Выделение сюжетно-композиционного центра
 - Симметрия, асимметрия
 - Расположение главного на втором пространственном плане
 - Формат и масштаб
 - Статика – динамика
3. Приемы композиции:
 - Пространство
 - Колорит
 - Точка зрения
 - Горизонтالي и вертикали

- Диагонали
4. Типы композиции:
- Замкнутая
 - Открытая
 - Совмещение одновременных событий
5. Средства композиции:
- Точка
 - Линия
 - Штрих-линия
 - Пятно (тон, цвет)

Работа над композицией должна вестись методично, серьезно и последовательно.

Этапы выполнения станковой композиции:

1. Замысле. Сбор подготовительного материала (литературный, музыкальный), наблюдение, фантазия.
2. Выбор техники выполнения композиции
3. Тональный форэскиз
4. Упражнения:
 - По цветоведению
 - По законам композиции
5. Варианты тонально-композиционных эскизов
6. Варианты цвето-тональных эскизов
7. Сбор недостающего натурального материала
8. Выполнение картона
9. Упражнения по технике исполнения
10. Выполнение работы на формате в материале
11. Оформление окончательного варианта композиции

В течение всех лет обучения по данной программе учащиеся осваивают и развивают умение раскрыть тему композиции средствами различных жанров живописи и графики: натюрморт, пейзаж, интерьер, портрет. Занятия строятся с учетом возрастных особенностей детей и, в первую очередь, учетом их пространственного мышления. Программа по станковой композиции тесно взаимосвязана с программой по рисунку, живописи, летней учебной практики. Важным звеном программы является работа с натуры и по наблюдению – при этом происходит обогащение замысла тематической композиции оригинальными, «живыми» решениями. В процессе обучения учащиеся знакомятся с различными изобразительными

техниками и материалами – живописными и графическими – и учатся применять их на практике в своих учебных работах.

Формами промежуточной аттестации являются выставки и просмотры работ учащихся, а итоговой аттестации – выставка – просмотр и торжественная защита дипломного проекта.

В процессе занятий преподаватель последовательно и целенаправленно формирует у учащихся чувство композиции. Опорные качества способностей, формируемых занятиями, с одной стороны, относятся преимущественно к области восприятия (развитость аналитико-синтетического взгляда на предмет), с другой стороны – к области моторики (опциональная область руки)

Учебный курс по «Композиции» рассчитан на четырехлетнее обучение детей в возрасте от 11-12 до 15-16 лет. Содержанием курса является формирование необходимых теоретических знаний и практических умений. Теоретическая часть представлена в виде учебных занятий, экскурсий, выставок, которые могут сопровождаться объяснением материала, показом и демонстрацией наглядных пособий и изделий, обменом опытом и мнения, а так же при помощи бесед и диспутов. Практическая часть представлена в виде практического закрепления, выполнения домашнего задания, изготовления изделий. В процессе занятий осуществляются межпредметные связи с другими предметами курса. Важным является развитие таких умений, как умение анализировать, сравнивать, применять знания в новой ситуации, подбирать необходимые материалы и инструменты. Формы работы: групповая, индивидуальная.

Задания, которые предлагаются учащимся для выполнения в материале, учитывают постепенное нарастание сложностей в создании композиции. Практической части задания обязательно предшествует теоретическая часть.

Цель программы – Создание механизма развития, реализации творческих способностей детей, психических процессов (воображения, восприятия и т.д.) и самовыражения. Воспитание художественного вкуса.

Задачи программы:

Научить строить композицию в определенной системе и последовательности.

Развивать способность искать, думать, фантазировать. Пользоваться такими понятиями, как ,композиция, образ, знак .

Понимать природу, свойства, значения, изображающего знака в жизнедеятельности человека, общества, мировоззрения.

Основной формой проведения занятий является урок смешанного типа (лекция совмещается с практической работой).

В целях профессиональной и дисциплинарной подготовки учащихся необходимо регулярно проводить промежуточные просмотры с обсуждением во время выполнения заданий.

II. Содержание учебного предмета

Учебно-тематический план

1 класс

№	Тема	Аудит. часы	Домаш. Часы
1	Вводная беседа	2	2
2	Равновесие в композиции с упражнениями (цветная бум с маркерами)	4	4
3	Натюрморт по теме равновесие	6	6
4	Композиция по мотивам творчества Ф. Хундертвассера (улитка город графика)	6	6
5	Автопортрет, силуэт профиля (акварель, графика гель ручка) + д.з. Зоопарк или подводный мир	4	4
6	Различные виды работы с бумагой (обрывная аппликация, вырезание из бумаги)	2	2
7	Композиции по темам выставок	6	6
8	Контрольное задание. Тема на выбор педагога	2	2
	Итого	32	32

Расшифровка тем

Вводная беседа. Знакомство с основными терминами принципами композиции.

Равновесие в композиции с упражнениями (цветная бумага с маркерами). Уравновесить фигуры правильной геометрической формы (круг, квадрат, ромб). Найти их оптимальное положение в центральной верхней части прямоугольной плоскости со смещением одну сторону. Уравновесить композицию членением плоскости формата и введением тотальных различий образовавшихся частей или мелкого, но контрастного по цвету элемента.

Цель: Создать правильно построенную композицию из простых геометрических форм или форм, приближенных к ним. Найти их точное место в композиции, с учетом простоты и сложности формы и их устойчивости. Научить дополнительным изобразительным средствам добиваться равновесия в композиции. Материалы: формат листа – А4, графитный карандаш, цветная бумага и маркеры.

Натюрморт по теме равновесие. Выполнить уравновешенную композицию из трех фигур (предметов), две из которых имеют одинаковую форму и размер, а третья контрастна им по форме. Выполнить поисковые варианты в карандаше (5-7 шт); затем выбранный вариант- в ахроматических цветах, с решением всех тональных отношений. Материалы: формат листа – А4, гуашь, фломастеры.

Композиция по мотивам творчества Ф. Хундертвассера (улитка город графика). Выполнить стилизованное изображение улитки, где в силуэте скомпонованы основные элементы (деревья, дома и т.д.) по мотивам творчества Ф. Хундертвассера. Материалы: формат листа – А4, цветные карандаши, фломастеры.

Автопортрет, силуэт профиля (акварель, графика гелевая ручка) + д.з. Зоопарк или подводный мир. Выполняем перенос силуэта профиля при помощи световой лампы (бумага , карандаш). Заполняем автопортрет акварелью в технике «по-сырому». На выбор используем теплую или холодную цветовую гамму. Далее komponуем элементы по заданной теме и выполняем отрисовку гелевой ручкой. . Материалы: формат листа – А3, акварель, гелевая ручка, цветные карандаши.

Различные виды работы с бумагой (обрывная аппликация, вырезание из бумаги) Познакомить детей с историей возникновения аппликации, видами аппликации и вытынанкой. Вытынанка из бумаги (вырезание из бумаги). Вытынанка — это орнаментальные и сюжетно-декоративные прорезные картины. Количество прорезного поля в вытынанке составляет 50 и более процентов. Выполнение творческой работы. Познакомить учащихся с новым приёмом работы с бумагой: «обрыванием»; выполнить работу в технике обрывной аппликации или вытынанки. Материалы: формат листа – А4, цветная и белая бумага, ножницы.

Композиции по темам выставок. Выполнение творческих работ по тема выставок и конкурсов. Материалы: формат листа и материалы – по выбору.

Контрольное задание. Тема на выбор педагога.

2 класс

№	Тема	Аудит. часы	Домаш. Часы
1	Композиционный центр с упражнениями	2	2
2	Натюрморт «Кухня» (графика)	4	4
3	Динамика в композиции	6	6
4	Статика в композиции	6	6
5	Образ в композиции с упражнением	4	4
6	Техника вытынанка (упражнения)	2	2
7	Композиция по темам выставок	6	6
8	Контрольное задание. Тема на выбор педагога	2	2
	итого	32	32

Расшифровка тем

Композиционный центр с упражнениями. Выполнить задание на организацию доминанты –композиционного центра. Материалы: лист – А4, фломастеры и маркеры.

Натюрморт «Кухня» (графика). Выполнить декоративный натюрморт из стилизованных предметов упрощенной формы на заданную тему. Материалы: лист – А3, гелевая ручка.

Динамика в композиции. Выполнить задание на динамическое равновесие кругов и треугольников. Создать в композиции иллюзию движения, но при этом позаботиться о том, чтобы предметы не стремились покинуть свое положение, разрушая тем самым целостность композиции. Научить находить верное место различных по форме фигур в различных участках композиции. Материалы : лист- 50X50, тушь.

Статика в композиции. Выполнить декоративный статичный натюрморт из стилизованных упрощенных предметов. Все предметы изображаются фронтально, форма предметов обтекаемая или прямолинейная, без резких углов. Распределение предметов по плоскости равномерное. Материалы : лист- 50X50, тушь, гелевая ручка.

Образ в композиции с упражнением

Техника вытынанка (упражнения) Познакомить детей с историей возникновения вытынанки. Вытынанка из бумаги (вырезание из бумаги). Вытынанка — это орнаментальные и сюжетно-декоративные прорезные картины. Количество прорезного поля в вытынанке составляет 50 и более процентов. Выполнение творческой работы. Познакомить учащихся с новым приёмом работы с бумагой: выполнить работу в технике вытынанки. Материалы: формат листа – А4, цветная и белая бумага, ножницы.

Композиции по темам выставок. Выполнение творческих работ по тема выставок и конкурсов. Материалы: формат листа и материалы – по выбору.

Контрольное задание. Тема на выбор педагога.

3 класс

№	Тема	Аудит. часы	Домаш. Часы
1	Композиционный центр с упражнениями	2	2
2	Натюрморт «Профессия»	4	4
3	Монотипия с дорисовкой	6	6
4	Знакомство с фактурами	6	6
5	Исторический костюм	4	4
6	Композиция по темам выставок	8	8
7	Контрольное задание. Тема на выбор педагога	2	2
	Итого	32	32

Расшифровка тем

Композиционный центр с упражнениями. Выполнить задание на организацию доминанты –композиционного центра. Материалы: лист – А4, фломастеры и маркеры.

Натюрморт «Профессия». Выполнить декоративный натюрморт из стилизованных предметов упрощенной формы на заданную тему. Материалы: лист – А3, гелевая ручка.

Монотипия с дорисовкой. Задание на развитие абстрактного мышления. Выполняются оттиски пятен на бумаге с дорисовкой дополнительных элементов, не нарушая целостность цветового пятна. Материалы: лист – А4, гуашь.

Знакомство с фактурами. Выполнение упражнений на имитацию различных фактур (дерево, камень, мех и т.д.) Материалы: лист – А4, гуашь, цветные карандаши.

Исторический костюм. Создание стилизованного костюма с учетом особенностей моды определенной эпохи. Материалы: лист –А3, краски по выбору.

Композиции по темам выставок. Выполнение творческих работ по тема выставок и конкурсов. Материалы: формат листа и материалы – по выбору.

Контрольное задание. Тема на выбор педагога.

4 класс

№	Тема	Аудит. часы	Домаш. Часы
1	Знакомство с современным искусством (интуитивное рисование, эмоциональное влияние цвета)	4	2
2	Стилизация	8	4
3	Стилизация животных (графика)	12	6
4	Дипломный проект	40	20
	Итого	64	32

Расшифровка тем

Знакомство с современным искусством (интуитивное рисование, эмоциональное влияние цвета) Выполнение упражнений по теме «интуитивное рисование» . Поиск собственного творческого видения и стиля. Материалы: лист – А4,гуашь.

Стилизация. Знакомство с понятием стилизации в изобразительном искусстве. Выполнение упражнений. Материалы: лист – А4, гелевая ручка.

Стилизация животных (графика) Стилизация животных с использованием графических материалов. Материалы: лист – А3, гелевая ручка.

Дипломный проект. Выполнение дипломного проекта с использованием всех приобретённых за время обучения навыков на заданную тему года. Материалы по выбору.

Обучение по данной программе должно послужить базой, крепкой основой для дальнейшего творческого развития учащихся, дать успешно перейти к следующему этапу художественного обучения. Актуальность и новизна программы состоит в ее направленности на создание условия для развития творческих возможностей ребенка, его фантазии, воображения, изобретательности. Воспитание человека, любящего и понимающего искусство, постепенно осознается важнейшей, приоритетной задачей современного общества.

III. Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения станковой и декоративной композиции в курсе обучения в ДШИ каждый учащийся должен обладать определенной суммой знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного создания композиции, выполненной грамотно в соответствии с замыслом.

Учащийся должен:

1. Знать основные законы композиции
2. Знать основные правила композиции
3. Знать приемы и средства композиции
4. Грамотно и последовательно вести работу над композицией
5. Применять на практике основные законы и правила композиции
6. Применять знания, полученные по истории искусств, для анализа своей работы
7. Владеть различными материалами и применять их в соответствии с замыслом
8. Применять знания, полученные по живописи, рисунку для создания грамотных композиций

В процессе обучения основам дизайна в ДШИ выпускники должны овладеть основными понятиями, навыками в области дизайна, уметь свободно анализировать произведения мастеров в этой области.

Выпускники, подготовленные по данному курсу, могут поступать в СУЗы и ВУЗы на отделения декоративно-прикладного искусства, факультет дизайна, четко представлять область дальнейшей деятельности, т.е. осознанно выбирать себе будущую профессию.

Для успешной реализации программы необходимо следующее материально-техническое оснащение.

• Оборудование:

- Мольберты
- Табуреты
- Подиумы
- Компьютер
- Столы
- Натюрмортные столики

• Материалы:

- Бумага разных сортов
- Бумага цветная
- Гуашь, акварель, пастель
- Кисти
- Клей
- Кнопки, скотч
- Карандаши (цветные, простые)
- Маркеры, фломастеры
- Тушь, перо
- Ластик
- Калька
- Фонд работ учащихся
- Фонд методических пособий, разработок педагогов
- Наглядные пособия
- Альбомы по искусству
- Периодические издания: «Юный художник» и т.д.

IV. Список рекомендованной литературы

1. Алексеев С.С. «О цвете и красках» - М. Искусство 1995 г.
2. Архейм Р. «Искусство и визуальное восприятие» - М. 1974 г.
3. Козлов В.Н. «Художественное оформление текстильных изделий» - М. Легкая и пищевая промышленность 1981 г.
4. Сомов Ю.С. «Композиция в технике» - М. Машиностроение 1972 г.
5. Чернышов О.В. «Формальная композиция» - Минск, Харвест 1999 г.
6. Шорохов Е.В., Козлов Н.Г. «Композиция» - М. Просвещение 1978 г.
7. Шорохов Е.В. «Основы композиции» - М. 1979 г.
8. Белютин Э. М. Основы изобразительной грамоты. Издание второе, дополненное. – М.: Советская Россия. - 1961. – 183 с..
9. Ростовцев Н.Н., Терентьев А.Е. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием. – М.: Просвещение, 1987. – 175 с.
10. Даниэль С.М. "Искусство видеть" Ленинград "Искусство" 1990г.
11. Дыко Л.Г. "Основы композиции в фотографии" Москва "Высшая школа" 1989г.
12. Кагальдо А., Претте М. "Творчество и выражение" Москва "Советский художник" 1985г.
13. Сокольникова Н.М. "Основы композиции" Обнинск "Титул" 1996г.