

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛИЦЕЙ
ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ» (МАХЛ РАХ)**

ПРИНЯТО

Протокол Учебно-методического Совета
№ 2

От 12 апреля 2016 г.

**Рабочая программа дополнительной общеразвивающей
программы художественно-эстетической направленности**

«Композиция»

срок реализации 1 год

Автор составитель:
Томашевская Людмила Сергеевна
Руководитель отделения
дополнительного образования
Член МСХ

Москва

2016 г.

Оглавление:

1. Пояснительная записка.
2. Учебно-тематический план.
3. Содержание учебного предмета.
4. Методическое обеспечение учебного процесса.
5. Список рекомендуемой литературы.

1. Пояснительная записка

1.1 Введение:

Композиция является основой художественного творчества, в ней отражается активное отношение художника к жизни.

Термин «Композиция» – означает сложение, соединение частей в гармоничное целое. С помощью композиции художник воплощает свою идею в художественный образ.

1.2 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе:

Программа учебного предмета «Композиция» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к программам в области изобразительного искусства.

Содержание программы отвечает целям и задачам по начальному художественному образованию.

Главный закон композиции – цельность. Все элементы композиции находятся во взаимной связи и зависимости, подчиняясь логике воплощения замысла художника. Ни форма, ни цвет не существуют сами по себе, а только в отношении к целому. В композиции художник создаёт живой конструктивный принцип, способный служить основой будущего произведения, объединить в одно целое все его детали. Эта закономерность связи всех элементов произведения в искусстве выражается ритмом, мелодией, музыкальным началом композиции. (Е.А. Кибрик)

1.3 Цель и задачи учебного предмета:

Воспитание активного, творческого отношения ученика к работе над композицией.

Целью учебного предмета «Композиция» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. Конечная цель обучения этому предмету – это осознанная самостоятельная работа над композицией, достижение законченного цельного профессионально-грамотного результата.

Задачи учебного предмета:

Задача преподавателя – привить интерес к работе над композицией, внимательно и требовательно относиться к ученикам, ценить их индивидуальность, поощрять творческую активность. Развитие наблюдательности, воображения и фантазии.

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков по выполнению творческих работ, в том числе:

знаний основных законов композиции, их возможностей и эстетических качеств;

знаний разнообразных методик работы над композицией;

знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя композиции;

умений понимать и передавать эмоциональный строй в условиях цветовой среды;

умений изображать в перспективе объекты предметного мира, композиционного пространства;

навыков в использовании разных материалов;

навыков последовательного ведения работы над композицией;

- формирование у одаренных учеников комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

1.4 Форма проведения учебных занятий

Работа в классе под руководством педагога сочетается с самостоятельной деятельностью дома. Учитель производит как групповые, так и индивидуальные занятия по композиции с каждым учеником. Для развития наблюдательности учениками выполняются наброски и

зарисовки с натуры, по памяти и по воображению. Для этой цели у каждого учащегося должен быть всегда при себе альбом для зарисовок. На основе собранного материала выполняются композиции по наблюдениям. Особый интерес представляют собой композиции на литературные и исторические сюжеты. Такие темы требуют глубокого изучения материала, богатого воображения, яркого внутреннего видения, эмоционального сопереживания. Ученик одинаково успешно должен справляться с композициями по наблюдениям и с сочинениями на литературные и исторические темы, выполнять задания на свободную и заданную темы.

Занятия по предмету «Композиция» осуществляются в форме групповых занятий.

Продолжительность занятия в группе от 4 часов в неделю.

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами общего и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторские занятия и самостоятельную (по желанию) работу.

1.5 Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

словесный (объяснение, беседа, рассказ);

наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

практический;

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Регулярно проводятся просмотры.

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

1.6 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, мольбертами, предметами натурального фонда.

Большое значение в работе над композицией имеют качественные художественные материалы, которые все учащиеся должны приобрести и приносить на занятия.

- Краски акварельные "Санкт-Петербург", "Белые ночи" 24 или 36 цветов, дополнительно синие, жёлтые тюбики.

- Кисти

Колонок круглый - № 3,4,5

Белка круглая - № 6, 10, 12

Белка плоская - № 10

Щетина или синтетика плоская - № 2

- Бумага акварельная импортная листовая или склейки А-3, А-4.

- Бумага чертёжная Гознак.

- Блокнот для эскизов и набросков.

- Карандаши "КООН-I-NOR" Н, НВ, В, 2В, 3В, 4В.

- Ластик "КООН-I-NOR", "Милан"

- Клячка

- Салфетки для кистей.

- Скотч бумажный для прикрепления работы.

- Резак маленький, точилка.

- Планшеты разных размеров. Бумага приклеивается клеем ПВА.

- Палитра белая, ровная (пластик, кафель).

1.7.Результат освоения программы «Композиция».

Результатом освоения программы «Композиция» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- Глубокое изучение темы, выявление главной идеи будущего произведения.

- Сбор материала: выполнение набросков и зарисовок с натуры и по памяти, по воображению. Зарисовки из книг объектов архитектуры, костюмов предметов быта необходимых для работы.

- Выполнение большого количества эскизов линейных, тональных, цветовых. Поиск художественного решения темы, Выбор и утверждение самого удачного варианта.

- Увеличение эскиза до нужного размера.

- Работа над картоном. Подготовительный рисунок.

- Перенесение рисунка на холст или бумагу. Выполнение композиции по эскизу.
- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств,
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, создания цветового строя;

1.8. Формы и методы контроля.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

2. Учебно—тематический план.

№пп	Наименование темы	Количество часов
	Композиция по наблюдениям	
1.1	Композиция по наблюдениям	16
1.2	Работа над эскизами композиции по наблюдениям	8
1.3	Увеличение по клеткам утверждённого эскиза	4
1.4	Работа над картоном	8
1.5	Выполнение композиции в заданном размере	20
1.6	Серия иллюстраций к литературному произведению. Работа над эскизами	16
	итого	64
	Иллюстрация	
2.1	Сбор материала	8
2.2	Работа над эскизами черно-белыми и цветными	30
2.3	Увеличение эскизов до нужного размера	4
2.4	Выполнение иллюстраций в заданном размере	36
	итого	78
	всего	142

3. Содержание учебного предмета

Знакомство с теорией композиции и методикой в работе над композицией:

- Композиционное пространство (плоскость – глубина)

разнообразный подход в проблеме композиционного пространства в искусстве разных стран в различные эпохи. Анализ композиционных построений. Древний Египет. Древняя Греция. Икона. Средние века. Возрождение. Барокко. Реализм 19 века. Романтизм. 20-е годы. Советское искусство. Китай. Япония. Современное искусство.

- Типы композиций: орнаментальная, пирамидальная, диагональная, одноплановая, многоплановая, замкнутая, фрагментарная и т. д.

- Художественные средства и приёмы композиции

Ритм – организующее начало в построении композиционного пространства, его музыкальная основа, жизненный пульс художественного произведения.

- Группировка фигур. Объединение фигур единым действием. Выделение композиционного центра. Связь фигур с пейзажем, архитектурой, интерьером. – Движение и статика в композиции.

- – Симметрия и асимметрия.
- – Композиционное равновесие.
- – Точка зрения в композиции. Высокий, низкий, средний горизонт.

- Освещение в композиции.

- Боковое, фронтальное, против света, дневное, искусственное и т. д.

- Тональное решение.

- Цвет и колорит.

- Разнообразные цветовые гаммы, контрастные, монохромные и т. д.

- Выразительность приёма контрастов в композиции:

- большое и маленькое, объёмное и плоское, тёмное и светлое.

1.Композиция по наблюдениям

1.1 Композиция по наблюдениям.

Композиция по наблюдениям напрямую связана с нашей жизнью. Это сцены увиденные автором, осмысленные, пластически разработанные и доведённые до художественного образа, отражающего современность. Работа над композицией по наблюдениям начинается со сбора материала, т.е. зарисовок и набросков с натуры. В метро, на улице, в

музее или ином месте автор фиксирует свои наблюдения на листах набросков. Постепенно складывается художественный образ будущей композиции.

Время на исполнение 16 часов.

1.2. Работа над эскизами композиции по наблюдениям.

Первые эскизы линейные, затем в тоне и цвете выполняются в размере 10-15 см. по большей стороне. Делаются варианты в разных цветовых колоритах. Определяется высота линии горизонта, пластическая разработка фигур, находится освещение сцены, решается, что самое светлое, что самое тёмное. Важное значение имеют композиционный центр, распределение фигур и предметов по планам. Цельное гармоничное завершение работы в тоне и цвете - итог работы. Это может быть одна работа или серия работ, объединённых одной темой.

Время на исполнение 8 часов.

1.3. Увеличение по клеткам утверждённого эскиза.

Время на исполнение 4 часа.

1.4. Работа над картоном.

Время на исполнение 8 часов.

1.5. Выполнение композиции в заданном размере.

Время на исполнение 20 часов.

1.6. Серия иллюстраций к литературному произведению. Работа над эскизами.

Время на исполнение 16 часа.

итого 64 часа

2.Иллюстрация.

Работе над иллюстрациями предшествует внимательное прочтение литературного произведения, выделение главного события повествования, второстепенных событий.

2.1.Сбор материала: архитектура, предметы быта, интерьеры, костюмы(зарисовки)

Особое внимание уделяется исторической эпохе во время которой развивается сюжет, характеристике главных героев, предметам интерьера и быта, необходимым для правдивой передачи атмосферы событий. Зарисовки необходимых фрагментов архитектуры, интерьера, предметов быта и костюмы нужной эпохи делаются с книг, находятся в интернете.

Время на исполнение 8 часов.

2.2.Работа над эскизами черно-белыми и цветными.

Вся серия иллюстраций первоначально выполняется в размере 10-15 см. по большой стороне в карандашно-контурном рисунке. К главным фигурам композиции делаются наброски с натуры. Затем эскизы разрабатываются в тоне и цвете. Цвета могут быть в ограниченном колорите: в два, в три цвета или черно-белой манере.

Время на исполнение 30 часов.

2.3.Увеличение эскизов до нужного размера.

Удачные эскизы увеличиваются по клеткам до нужного размера.

Время на исполнение 4 часа.

2.4.Выполнение иллюстраций в заданном размере.

Работа над рисунком иллюстрации требуется очень внимательная и подробная. Картон будущей работы может выполняться на чертёжной бумаге с последующим переводом его на основную акварельную бумагу. В работе используются все заранее сделанные зарисовки, так называемый "сбор материала". Композиционное решение должно раскрывать содержание происходящего, создавая художественный образ. Перенесённый на чистый лист рисунок иллюстрации разрабатывается в цвете либо в штрихе или иной технике. Иллюстрация рассматривается зрителем с близкого расстояния, поэтому требует внимательной проработки всех деталей, тонкости в исполнении и одновременно цельности. Отдельные листы иллюстраций решаются в различных тональностях и

цветовых гаммах в зависимости от содержания. Иллюстрации должны логично сочетаться по размерам, предполагая дальнейшем войти в одну книгу.

Время на исполнение 36 часов.

Итого 78 часов

Учащимся желательно подкреплять работу в классе выполнением домашних заданий.

Накопление опыта в работе над композицией, приобретение профессиональных навыков дадут возможность учащимся более свободно раскрывать свой творческий потенциал.

Время, отведенное на усмотрение преподавателя, должно использоваться для поисков методических путей целесообразного решения тех или иных композиционных задач, для запаса времени при выполнении продолжительных заданий. В эти часы могут быть проведены кратковременные задания, в которых учащиеся должны решать отдельные задачи, поставленные преподавателем.

4. Методическое обеспечение учебного процесса

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя:

посещение выставок;

поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;

чтение дополнительной литературы;

выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;

посильное копирование шедевров мирового искусства;

выполнение аудиторных заданий по памяти.

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;

- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи

5. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974

Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003

Беда Г. В. Живопись. - М., 1986

Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004

Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002

Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников.- М.: Арт-Родник, 2004

Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. - М.: Просвещение. 1992

Волков П. Н. Композиция в живописи. - М., 1977

Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997

Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. - М.: Искусство, 1986

Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. -М.: Высшая школа, 1992

Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО "СФЕРА"; "Сварог", 1996

Паранюшкин Р.А. Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. -Ростов н/д: Феникс, 2007

Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003

Учебная литература

Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1,1988: №2

Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи.-Обнинск: Титул, - 1996

Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети: - М.: Конец века, 1997

Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. - АСТ, 2005

Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985

Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву - АМ, Агар, 1999

Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980.