

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей
«Сертоловская детская школа искусств»

ПРИНЯТА

на Педагогическом совете школы
Протокол № 5 от 27.08.2015г.

УТВЕРЖДЕНА

Приказом директора школы
№ 56 от 01.09.2015г.



**Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности**

«Изобразительное искусство»

Учебный предмет художественно – творческой подготовки

«Композиция станковая»

Разработчик программы:

Коновалов М.Ю.

Возраст обучающихся: 9-17 лет

Срок реализации программы: 5 лет

Преподаватели реализующие программу:

Дьяконова М.В.

Вагабов М.В.

Город Сертолово

2015 год

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей
«Сертоловская детская школа искусств»

ПРИНЯТА

на Педагогическом совете школы
Протокол № 5 от 27.08.2015г.

УТВЕРЖДЕНА

Приказом директора школы
№ 56 от 01.09.2015г.

**Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Изобразительное искусство»
Учебный предмет художественно – творческой подготовки
«Композиция станковая»**

Разработчик программы:

Коновалов М.Ю.

Возраст обучающихся: 9 -17 лет

Срок реализации программы: 5 лет

Преподаватели реализующие программу:

Дьяконова М..В.

Вагабов М.В.

Город Сертолово

2015 год

Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе программы- конспекта по учебной дисциплине «Композиция», одобренной Научно-методическим центром по художественному образованию Министерства культуры Российской Федерации в 2003 году - составитель Е.А Афанасьева, преподаватель детской художественной школы №1 г. Москвы им. В.А.Серова и на основе примерной программы «Основы композиции» одобренной Научно-методическим центром по художественному образованию Министерства культуры Российской Федерации в 2004 году – составители: А.С. Сокольская, Т.С. Широбокова, преподаватели Орловской детской школы изобразительных искусств и художественных ремесел г. Орел

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена тем, что станковая композиция в школе развивается в направлении от первично-эмоционального восприятия и решения на заданные темы с учетом возраста и интересов детей к изучению через анализ и познание различных материалов и способов воплощения художественных образов

Данная программа является наиболее **актуальной** на сегодняшний момент. Она составлена с учетом тенденций в изобразительном искусстве нашего времени и соответствует уровню развития учащихся разных возрастов. Программа направлена на развитие творческой фантазии и образного мышления, а также архитектоники и колористики сюжетной станковой картины, книжной иллюстрации и условной декоративной композиции.

Цель создание условий для развития мотивации к познанию и творчеству, формирования навыков творческой деятельности и самореализации личности ребенка через знакомство с законами композиции. Методические подходы, лежащие в основе программы, дают возможность в обучающем процессе сократить поиск композиционных решений в рисунках, живописных работах, сюжетных композициях, творческих работах по декоративно-прикладному искусству.

Для достижения данной цели формируются следующие задачи:

Обучающие:

- **сформировать** четкое представление о композиции;
- **освоить** теоретические основы композиции;
- **освоить** различие и определение видов композиции;
- **изучить** основные элементы композиции;
- **изучить** способы передачи большого пространства посредством законов линейной и воздушной перспективы, равновесия, плановости;

Развивающие:

- **развить** навыки грамотного композиционного расположения изображения в заданном формате;
- **развить** комплекс необходимых для художника качеств, так называемая "постановка глаза", «цельность видения»;
- **развить** умение наблюдать, анализировать и запоминать увиденное;
- **развить** способность применять полученные знания и умения в самостоятельной работе;

Воспитывающие:

- **воспитывать** аккуратность;
- **воспитывать** терпение, наблюдательность, умение доводить работу до конца;
- **воспитывать** интерес к занятию станковой композиции.

Отличительной особенностью данной программы является то, что она

адаптирована к условиям образовательного процесса школы.

Возраст детей участвующих в реализации, данной образовательной программы **10 -15 лет.**

Сроки реализации образовательной программы – 5 лет.

- по -2 часа в неделю – 68 учебных часа в год

Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано в основном на одновозрастные группы детей, но могут быть и учащиеся разных возрастов, так как в первый класс принимаются дети с 10 лет:

Наполняемость учебных групп в соответствии с утвержденным учредителем учебным планом – 10- 15 человек

Ведущей формой организации обучения является **групповая.**

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение дифференцированного подхода к учащимся, так как в связи с их индивидуальными способностями, результативность в усвоении учебного материала может быть различной.

Полезными в данном случае могут быть специальные задания и упражнения, выполняемые индивидуально, а также допускается ограничение задач постановки для отстающих учеников при условии выполнения основной задачи.

Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к предмету и способствует творческому росту учащихся.

Продолжительность занятий:

1 раз в неделю по 2 урока (1урок – 40 минут)

Курс программы предполагает освоение учащимися следующих знаний, умений, навыков:

- формирование четкого представления о композиции;
- умение объяснять теоретические основы композиции;
- различение и определение видов композиции;
- знание основных элементов композиции, таких как: линия, точка, форма, равновесие, поверхность, масса, цвет, освещение, ритм, пропорции, акцент, контраст, нюанс;
- умелое использование элементов композиции при выполнении творческого задания;

От эмоционального восприятия учащихся младшего школьного возраста как основного вида познания окружающего мира — через анализ, изучение различных материалов и способов работы, знакомство с культурным наследием — к интеллектуально-эмоциональному и аналитически-эмоциональному творческому подходу как воплощению своих замыслов — методическая позиция, являющаяся основой понимания целей и задач предмета.

Ожидаемый результат и способы определения их результативности.

К выпускному классу у учащихся должно произойти накопление определенной суммы профессиональных навыков, должны быть заложены основы планомерной, серьезной, длительной работы, приобретено умение ставить неординарную задачу и решать ее на соответствующем профессиональном уровне. В какой мере это имеет место к завершению обучения в школе, призвана показывать завершающая дипломная работа. Ведь композиция как предмет вбирает в себя полученные знания графической и живописной культуры, пластических свойств материалов через занятия рисунком, живописью, скульптурой и систему упражнений в графике и цветоведении. Немаловажную роль играет знакомство с теорией и практикой как отечественной, так и всемирной культуры, изучение истории искусств.

1 класс

Содержание и задачи курса

Основные задачи:

1. Знакомство с основами композиции.

Решение листа как единого целого.

Положение изображения на картинной плоскости.

2. Выделение главного и второстепенного в решении композиции.

Соотношение частей. Визуальная уравновешенность композиции на листе.

3. Решение композиции листа на основе ритма. Динамическая и статичная композиция.

Ритм как средство композиционного строя: горизонтальный, вертикальный, диагональный, раковинообразный (спираль).

4. Тональность и цвето-тональная пластика композиции. Принцип «рельефа».

Соотношение черного и белого в листе.

5. Цветовой контраст и цветовая гармония.

Тематический план 1 класса

№ п/п	Наименование тем и их краткое содержание. Техника исполнения	Цели и задачи темы. Способы решения	Кол - во часов на тему		
			Всего часов	Теоретические занятия	Практические занятия
1	Композиция на тему: «В гостях у бабушки» Подготовка к конкурсу в честь «Дня пожилого человека» Акварель, гуашь, карандаши цветные.(8ч.)	Изучение основных композиционных законов: Равновесие в листе. Понятия центра композиции, плановости. Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне, цвете.	4	0,5	3,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше Прописка центра композиции, детализировка.	2	0,5	1,5
		Обобщение цветового решения	2	0,5	1,5
2	Композиция на тему: «Осень», «Сбор урожая», «Яблочный сезон» и т.п. (8 ч.)	Первоначальные знания линейной перспективы. Линия и ее роль в композиции, понятие тональное пятно, понятие теплого, холодного колорита. Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне, цвете.	2	0,5	1,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше	2	0,5	1,5

		Выполнение локальной прописки акварелью или гуашью Прописка центра композиции, детализовка.	2	0,5	1,5
		Обобщение цветового решения	2	0,5	1,5
3	Тема с животными «Мое любимое животное», «Цирк», и т.п. 6ч. Акварель, гуашь, простой карандаш	Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне, цвете.	2	0,5	1,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше	2	0,5	1,5
		Выполнение локальной прописки акварелью или гуашью Прописка центра композиции, детализовка.	2	0,5	1,5
4.	Композиция на тему: «Зимушка Зима» Акварель, гуашь, простой карандаш.. (10 часов)	Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне, цвете.	2	0,5	1,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше	2	0,5	1,5
		Выполнение локальной прописки акварелью или гуашью	2	0,5	1,5
		Прописка центра композиции, детализовка.	2	0,5	1,5
		Обобщение цветового решения	2	0,5	1,5
5.	Портрет композиционный (однофигурный): автопортрет, профессиональный и т.п. графическое выполнение (16ч.)	Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне. Понятие силуэт.	4	0,5	3,5
		Выполнение набросков с натуры.	2	0,5	1,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше.	4	0,5	3,5
		Выполнение тональной проработки.	2	0,5	1,5
		Прорисовка центра композиции, детализовка.	2	0,5	1,5
		Обобщение тонального решения.	2	0,5	1,5

6.	Сказки и фантазии Акварель, гуашь, простой карандаш 18ч.	Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне, цвете. Понятие силуэта.	4	0,5	3,5
		Выполнение набросков с натуры ,	2	0,5	1,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше	4	0,5	3,5
		Выполнение тональной проработки	2	0,5	1,5
		Прорисовка центра композиции, детализировка.	4	0,5	3,5
		Обобщение тонального решения	2	0,5	1,5
7	Оформления работ к просмотру	Изготовление паспарту для рисунков и эскизов	2	0,5	1,5
		Итого:	68	14	54

2 класс Содержание и задачи курса

1. Принцип контраста: линий, форм, величин, тона, цвета. Раскрытие смысла событий и идей через столкновение противоборствующих сил.

2. Работа с натурным материалом: наброски — обобщение.

3. Работа с книгой: замысел — поиск — отбор материала — изучение — обобщение — решение.

4. Пространство через цвет:

а) ослабление цветовой насыщенности — от объема к плоскости, от контрастов к схожим цветовым отношениям, к сближенным цветам, от теплого к холодному колориту;

б) через цветовые пятна, комбинации и ритмические взаимодействия холодных и теплых цветов.

Тематический план 2 класса

№ п/п	Наименование тем и их краткое содержание. Техника исполнения	Цели и задачи темы. Способы решения	Кол - во часов на тему		
			Всего часов	Теоретические занятия	Практические занятия
1	Композиция ко Дню пожилого человека: «В гостях у бабушки» Акварель, гуашь, карандаши цветные.(8ч.)	Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне, цвете.	2	0,5	1,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше Прописка центра композиции, детализировка.	4	1	3
		Обобщение цветового решения	2	0,5	1,5

2	Изображение закрытого пространства. «На кухне» простой карандаш. (6 часов)	Интерьер. Смысловое единство действия и окружения. Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне.	2	0,5	1,5
		Выполнение набросков с натуры.	2	0,5	1,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше.	2	0,5	1,5
3	Композиция на тему «Таинственный мир Рождества» или Зимние мотивы Акварель, гуашь, карандаши цветные. (16 часов)	Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне, цвете.	6	1	5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше	4	1	3
		Прописка центра композиции, детализировка.	6	1	5
4	Оформления работ к просмотру	Изготовление рамок для рисунков и эскизов	2	0,5	1,5
5	Изображение контрастных по форме и величине объектов Иллюстрация произведений с контрастными образами («Гулливвер», «Дюймовочка», «Мальчик-с-пальчик», Слон и Моська) Акварель, гуашь (10 часов)	Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне, цвете	2	0,5	1,5
		Выполнение зарисовок, набросков с натуры ,	2	0,5	1,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше	2	0,5	1,5
		Выполнение тонально-цветовой проработки	2	0,5	1,5
		Прорисовка центра композиции, детализировка. Обобщение тонального решения	2	0,5	1,5
6	Композиция к конкурсу «Пасхальные узоры» или «Весна на нашей улице» Акварель, гуашь, карандаши цветные. 12 ч.	Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне, цвете.	2	0,5	1,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше	2	0,5	1,5
		Прописка центра композиции, детализировка.	4	0,5	3,5
		Обобщение цветового решения.	4	0,5	3,5
7	Изображение, передающее основное	Выполнение композиционных эскизов в	2	0,5	1,5

	содержание с помощью цвета (колорита) Рисование по представлению на темы: « В бассейне», «День Победы», «Спастели на пажаре» Цветная бумага, гуашь 12 часов	линии, тоне, цвете.			
		Выполнение набросков и зарисовок с натуры,	2	0,5	1,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше	2	0,5	1,5
		Выполнение тональной проработки	2	0,5	1,5
		Прорисовка центра композиции, детализовка.	2	0,5	1,5
		Обобщение тонального решения	2	0,5	1,5
9	Оформления работ к просмотру	Изготовление рамок для рисунков и эскизов	2	0,5	1,5
		Итого:	68	15	53

3 класс

Содержание и задачи курса

Эскиз как основная форма проявления композиционного замысла.

Исходя из этих задач, следует ограничить формат небольшим размером, при множественности (большем разнообразии) вариантов композиционных решений.

Более обостренно проявляются задачи ритма и колорита — не только в отдельных листах композиционной разработки, но и серии в целом.

Решение композиции как:

1. Совмещение крупного и дальнего планов (наплывы).
2. Сочетание разнонаправленного движения.
3. Линия горизонта — низкая, высокая, равновесная.

Основные задачи:

1. Работа с натурным материалом. Создание серии. Общность темы, формата, техники. Развитие темы — в движении: ритмическом, колористическом и пространственном.

2. Портрет. Выявление характера. Психология образа. Выразительность.

Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Композиционный центр в «замкнутой» композиции.

3. В иллюстративном материале решение задачи: начало — кульминация — концовка.

Тематический план 3 класса

№ п/п	Наименование тем и их краткое содержание. Техника исполнения	Цели и задачи темы. Способы решения	Кол - во часов на тему		
			Всего часов	Теоретические занятия	Практические занятия
1	Композиция: Натюрморт из трех предметов быта («Полка», «Вешалка» и т. п.). Композиция выполняется в 2 тона. Понятия «формат», «пятно»,	Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне.	2	0,5	1,5
		Выполнение зарисовок с натуры.	2	0,5	1,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше	2	0,5	1,5

	«пропорция», «силуэт». (10 часов)	Выполнение локальной прописки акварелью или гуашью	2	0,5	1,5
		Прописка центра композиции, обобщение.	2	0,5	1,5
2	Композиция многофигурная «Люди и город», «Рынок», «Магазин» и т. п. Акварель, гуашь, простой карандаш. (12 часов)	Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне, цвете.	2	0,5	1,5
		Выполнение набросков с натуры,	2	0,5	1,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше	2	0,5	1,5
		Выполнение локальной прописки акварелью или гуашью	2	0,5	1,5
		Прописка центра композиции, детализовка.	2	0,5	1,5
		Обобщение цветового решения	2	0,5	1,5
3	Композиция «Спорт» Акварель, гуашь, простой карандаш. (12 часов)	Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне, цвете.	2	0,5	1,5
		Выполнение набросков с натуры,	2	0,5	1,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше	2	0,5	1,5
		Выполнение локальной прописки акварелью или гуашью	2	0,5	1,5
		Прописка центра композиции, детализовка, обобщение.	2	0,5	1,5
		Оформление работ к просмотру	2	0,5	1,5
4.	«Городской пейзаж» Трехтоновая графическая композиция. Двухплановое пространство. Закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «состояние». (10 часов)	Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне.	2	0,5	1,5
		Выполнение набросков с натуры ,	2	0,5	1,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше	2	0,5	1,5
		Выполнение локальной прописки акварелью или гуашью	2	0,5	1,5
		Прописка центра композиции, детализовка, обобщение.	2	0,5	1,5

5	Иллюстрация «Моя любимая сказка» Выполнение 2-3х Листов формат А3-А5. Акварель, гуашь (12часов)	Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне, цвете. Основные требования к иллюстрации	2	0,5	1,5
		Выполнение набросков с натуры,	2	0,5	1,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше	2	0,5	1,5
		Выполнение тонально-цветовой проработки	2	0,5	1,5
		Прорисовка центра композиции, детализовка.	2	0,5	1,5
		Обобщение тонального решения	2	0,5	1,5
6	Композиция на тему фантастики: «На луне», «Город будущего» и т.п. Цветовое или графическое решение (по выбору) 12 часов	Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне, цвете.	2	0,5	1,5
		Выполнение набросков и зарисовок с натуры,	2	0,5	1,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше	2	0,5	1,5
		Выполнение тональной проработки	2	0,5	1,5
		Прорисовка центра композиции, детализовка, обобщение	2	0,5	1,5
		Оформление работ к просмотру	2	0,5	1,5
		Итого:	68	17	51

4 класс

Содержание и задачи курса

Желательно все внимание сосредоточить на подготовительном этапе создания композиционных работ.

Полезна работа так называемыми «мини-сериями» — диптих, триптих, где замысел, тема, рассматривается в развитии, в движении, подчиняясь единству средств выражения, а часто и единству формата. Это позволяет рассмотреть идею с различных сторон и позиций, найти наиболее адекватные художественные средства для ее реализации.

Решение композиции как:

1. Совмещение одновременных событий.
2. Множественность точек зрения.
3. Совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Основные задачи:

1. Различные точки зрения — ракурс, соотношение формы и пространства. Введение пейзажа. Интерьер. Смысловое единство действия и окружения. Цветовые и тональные средства выражения, используемые для передачи настроения. Принцип «кулис».

2. Отбор исторического материала для композиции. Роль деталей в достижении достоверности изображения.

3. Работа над серией рисунков, связанных единством замысла. Ритм серии: напряжение — разрядка. Принцип «кадра». Внимание к отдельным элементам композиции.

Тематический план 4 класса

№ п/п	Наименование тем и их краткое содержание. Техника исполнения	Цели и задачи темы. Способы решения	Кол - во часов на тему		
			Всего часов	Теоретические занятия	Практические занятия
1	Композиция «Окно», как разграничитель двух миров, «Дома, окна, крыши» и т. п. Акварель, гуашь, простой карандаш. (16 часов)	Решение композиции при совмещении крупного и дальнего планов. Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне, цвете.	4	0,5	3,5
		Выполнение набросков и зарисовок с натуры,	2	0,5	1,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше	2	0,5	1,5
		Выполнение локальной прописки акварелью или гуашью	2	0,5	1,5
		Прописка центра композиции, детализовка.	4	0,5	3,5
		Обобщение цветового решения	2	0,5	1,5
2	Человек в интерьере Акварель, гуашь, простой карандаш. (16 часов)	Интерьер. Смысловое единство действия и окружения. Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне, цвете.	4	0,5	3,5
		Выполнение набросков с натуры,	2	0,5	1,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше	4	0,5	3,5
		Выполнение локальной прописки акварелью или гуашью	2	0,5	1,5
		Прописка центра композиции, детализовка.	2	0,5	1

		Оформление работ к просмотру	2	0,5	1,5
3	Историческая композиция. (многофигурная не мене 3-4) Акварель, гуашь (20 часов)	Работа с историческим материалом в музее, библиотеке. Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне, цвете	4	0,5	3,5
		Выполнение зарисовок, набросков с натуры,	2	0,5	1,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше	4	0,5	3,5
		Выполнение тонально-цветовой проработки	4	0,5	3,5
		Прорисовка центра композиции, детализировка.	4	0,5	3,5
		Обобщение тонального решения	2	0,5	1,5
4	Композиция на тему Великой Отечественной войны или современного подвига Защитника Отечества, 16 часов	Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне, цвете.	4	0,5	3,5
		Выполнение набросков и зарисовок с натуры,	2	0,5	1,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше	4	0,5	3,5
		Выполнение тональной проработки	2	0,5	1,5
		Прорисовка центра композиции, детализировка.	2	0,5	1,5
		Оформление работ к просмотру	2	0,5	1,5
		Итого:	68	12	56

5 класс Содержание и задачи курса

Дипломная работа* как форма итоговой аттестации учащихся. Создание серии, связанной единством замысла.

Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, наклонности и умение данного конкретного ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

1. Поиски темы — выстраивание концепции серии работ. Сбор и обработка материала. Графические и живописные решения.
2. Композиционный автопортрет/ завершающий дипломную работу.
3. Выставка дипломных работ. Обсуждение.

Оценка приобретенных знаний и навыков; умение работать с подготовительным материалом — эскизами, этюдами, набросками, литературой. Особенности преподавания композиции в четвертых классах. Тему дипломной работы каждый учащийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности.

Учащийся должен реализовать выбранную идею в серии листов (не менее шести), связанных единством замысла и воплощения.

Диплом может быть выполнен в любой технике, в живописи, графике, а при наличии условий — в материале (особенно это касается дипломных работ прикладного характера). Возможно, сочетать различные техники в соответствующем пропорциональном отношении — все зависит от выбранной задачи. Приемлемы любые комбинации, наиболее полно раскрывающие данную художественную личность.

Работа рассчитана на год.

Первое полугодие — поиски темы, выстраивание концепции серии; собирание и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды.

Поиски графических и живописных решений — как отдельных листов серии, так и всей серии в целом.

Второе полугодие — сдача дипломных листов (к концу марта) и завершение всей работы.

В мае — выставка и обсуждение дипломных работ. Рекомендации по созданию итоговой композиции.

Педагог должен помочь детям выбрать темы образов, найти именно «свое» и, в то же время, выбрать решение по силам. При всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

Большое значение имеет первая беседа о дипломе. Нужно показать, что, при всем многообразии, есть определенные направления-ориентиры.

1. Это непосредственно мир, который тебя окружает: город, село, поселок, в котором ты живешь.

2. Люди вокруг тебя.

Портреты-образы; люди, связанные с определенной профессией, образом жизни, взаимоотношениями: человек — среда — время. Портрет современников, характерный, исторический.

3. Все, что человека сопровождает: труд, отдых, развлечения и увлечения — интерьер, натюрморт, пейзаж.

4. Прошлое (история) и будущее (фантастика).

Бывает целесообразно провести ряд игр — графических и колористических, хорошо проявляющих тот уровень подготовки, который данный ученик имеет к моменту работы над дипломом. В этом случае преподаватель может подсказать, в каком направлении — в живописи или графике — следует делать работу. Таким образом, снимается лишняя стрессовая ситуация, связанная с решением не характерных для данной творческой личности задач.

Игры — это быстрые зарисовки-раскадровки тем, образов, понятий и состояний, называемых в процессе урока преподавателем. В графике на раскадровку, как правило, требуется 7—10 минут (в зависимости от подготовленности класса). В живописи — достаточно 3-5 минут. Если в графике важно в столь короткие сроки уловить общее решение композиции и ритм, то в живописной раскадровке важна фиксация именно состояния, настроения, цветопонятия.

Темы могут быть самые разнообразные — от конкретных до, казалось бы, абсурдных. Важна реакция учащегося. Время не дает расслабиться, держит в напряжении. За один урок можно попробовать разработать от 15 до 20 тем.

После таких игр учащимся бывает легче сориентироваться в том, что им ближе, что и как они бы хотели делать в качестве дипломной работы.

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым учащимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки,

эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров.

Общими могут быть посещения выставок и музеев, экскурсии, связанные с дипломным проектированием, а также наброски с человеческой фигуры или групп людей в движении и статике, проработанные и обобщенные, сделанные различными материалами.

Постепенно, путем проб, ошибок, взаимных увязок выстраивается вся серия работ: сначала графический ряд, затем, если диплом задуман в цвете, — его колористическое решение.

Яснее становится выбор материала и техники для наиболее выразительного решения данной идеи, дается активный творческий заряд на будущее.

4) Следует установить жесткие сроки работ, четкий план. Сбои часты — но есть временные ориентиры: что, когда и в какой последовательности надо вести и когда показывать работы.

Возможен следующий график:

а) *Первое полугодие* — поиски темы, графические, цветовые поиски, выбор формата, материала. Эскизы, этюды, наброски с человеческой фигуры. Общий ритм, общее цветовое решение. Серия — в эскизах. Единство темы, материала, формата.

Объем, как правило, — 3-5 листов.

б) *Второе полугодие* — основные листы серии. В мае — выставка всех работ без исключения.

Дипломная работа может быть сделана и в скульптуре под наблюдением ведущих преподавателей этих дисциплин.

Тематический план 5 класса

№ п/п	Наименование тем и их краткое содержание. Техника исполнения	Цели и задачи темы. Способы решения	Кол - во часов на тему		
			Всего часов	Теоретические занятия	Практические занятия
1	Композиция к выпускной выставки, Акварель, гуашь, простой карандаш. (30 часов)	Поиски темы, выстраивание концепции серии; собирание и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды. Поиски графических и живописных решений — как отдельных листов серии, так и всей серии в целом. Эскизы, этюды, наброски с человеческой фигуры. Общий ритм, общее цветовое решение. Серия — в эскизах. Единство темы, материала, формата. Объем, как правило, — 3-5 листов.	30	4	26
2.	Подготовка работ к экспозиции	Оформление работ в паспарту и рамы.	2	0,5	1,5
3	Композиция к выпускной выставки, Акварель, гуашь, простой карандаш.	Работа над поиском композиционного решения. Выполнение работы в окончательном варианте.	32	4	28

	(32 часов)	Обсуждения результатов работы			
4.	Подготовка работ к экспозиции	Оформление работ в паспарту и рамы.	4	1	3
		Итого:	68	9,5	58,5

Рабочие форматы А-2, А-3, (1/2, 1/4 листа ватмана) наброски и краткосрочные зарисовки на формате А-5 (1/8, 1/16 листа ватмана)

Формами подведения итогов реализации данной программы являются:

- диагностика уровня сформированности предметных знаний, навыков и умений, проводимая 2 раза в учебном году:
 - за первое полугодие в декабре-январе (просмотр работ)
 - итоговая годовая в мае (просмотр работ)
 - экзаменационный просмотр работ выпускников (май)
 - ежегодно в декабре и мае - внутренняя отчетная выставка, где выставляются работы учащихся за истекший период;
 - участие в районных, областных, всероссийских, международных выставках-конкурсах.

Методическое обеспечение программы

Дидактический материал представлен:

- Таблица «Наблюдательная перспектива».
- Таблица «Линейно-конструктивное построение предметов».
- Таблица «Построение рисунка по одной точке схода».
- Таблица «Последовательность рисования фигуры человека».
- Таблица со схемой пропорций человеческой фигуры.
- Таблица со схемой пропорций фигуры человека в различных положениях (Г. Баммес).
 - Таблица с последовательной схемой построения стоящей фигуры с опорой на одну ногу (контрапост).
 - Таблица со схемой пропорций взрослого человека и ребенка в одном масштабе (по Штрау).
 - Таблица со схемой пропорций головы человека.
 - Лучшие детские работы из методического фонда.

Материально - техническое оснащение занятий:

В каждом классе:

- Доска – 1 штука;
- Табуретки – 15 штук;
- Мольберты – 15 штук;
- Софиты – 4 штук;
- Подиумы для постановки натюрмортов – 6 штук;
- Стеллажи для хранения натурального фонда – 4 штуки;
- Плакатницы для хранения таблиц и лучших детских работ методического фонда школы – 4 штуки;
- Рамы для выставок – 30 штук;

Натурный фонд:

- содержащий предметы, необходимые в постановках из гипса:

наборы геометрических форм, вазы, слепки, розетки симметричные и асимметричные низкого и высокого рельефа, капители, головы, маски. Кисти рук, части лица

-содержащий предметы быта различной формы, цвета и фактуры, необходимые в постановках:

в форме параллелограмма (книги, коробки, корзины и т.п.); цилиндрические (бидон, самовар, бутылки и т.д.); конусообразные (кофейник, чайник и т.д.); шарообразные (самовар, горшки, и т.п.); муляжи фруктов, овощей, грибов; чучела птиц; различные по цвету и фактуре драпировки и прочее.

Инструменты и приспособления: безопасные ножи, ножницы, зажимы, планшеты, кисти, указка, магниты.

Материалы: ватман, графитные карандаши, уголь, соус, тушь; мел, скотч.

Заключение

Композиция в последних классах художественной школы — это уже не детское творчество, но еще и не вполне взрослое. Это творчество «переходного периода», и в этом его сложность и ценность. Это первые вполне самостоятельные и осознанные поиски своего «Я» и утверждение себя как творческой личности.

Такая ситуация влечет за собой ряд трудностей.

Впервые ученик должен сделать свой личный выбор темы. Это пугает, возникает чувство растерянности. Сильна привычка не принимать решение самостоятельно, не отвечать за сроки и качество исполнения — присутствует некий «инфантилизм». Возникает желание «уйти» от решения, отсрочить момент, оттянуть время — эффект «страуса».

Постепенно приходит понимание того, что осуществление этой работы неизбежно. Ученик начинает думать и делать, но — упущено время. И это притом, что ежегодно, в мае, стены школы завешиваются работами учащихся выпускных классов и те, кому предстоит делать дипломы на будущий год, о процессе работы осведомлены хорошо и, главное, наглядно...

Есть, впрочем, категория детей очень ответственных. Они все обдумывают заранее, и кажется, что к четвертому классу приходят с твердым знанием того, какую тему выберут для дипломной работы. Однако нередко в процессе непосредственной работы оказывается, что данная тема абсолютно не соответствует внутренним, глубинным привязанностям автора. Приходится менять тему. В силу опять вступает временной фактор.

В результате такой ситуации качество основных листов дипломных работ не всегда бывает высоким. Часто в эскизах тема более разработана. Такое положение не должно сказываться на конечных оценках, так как главное состоялось: выпускник наконец нашел «свое», личное в выборе техники и реализации темы.

Понять себя и свои возможности, определить себя как творца — это основное для становления личности и мостик в будущее творчество. Недаром многие наши бывшие дипломники остались в дальнейшем верны выбранному направлению.

Вопрос заключается в том, как помочь ученикам в выборе темы диплома. Даже, если класс вам знаком по предыдущей работе, все же необходимо:

- 1) устно опросить учащихся о том, что бы они хотели делать,
- 2) провести беседу о многообразии окружающего мира и способах его выражения;
- 3) в академической школе дипломы, связанные с прикладным творчеством, могут быть решены в виде эскизов-заявок, а не в материале, но знакомство со спецификой материала, хотя бы на теоретическом этапе, необходимо .

Эскиз — это главное в любом виде творчества. Затем возможен перевод композиции в материал или ее разработка на компьютере.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 . Алпатов М.В. Композиция в живописи. М.- Л., 1940.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
3. Барышников А.П. Перспектива. М., 1955.
4. Бесчастнов Н.П. Чёрно-белая графика. М., ВЛАДОС. 2002.
5. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга. 1990.
6. Гика М. Эстетика пропорций в природе и искусстве. М., 1936.
7. Волков Н.Н. Геометрия и композиция картины. // Искусство. 1975. - № 6.
8. Вейль Герман. Симметрия. М., 1986.
9. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977.
10. Голубева О.Л. Основы композиции. М., Изобразительное искусство. 2001.
11. Даниэль С.М. Картина классической эпохи. М., 1986.
12. Даниэль С.М. Искусство видеть. Л., 1990.
13. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // Творчество. 1984. - № 3.
14. Дейнека А. Учитесь рисовать. М., 1961.
15. Кочик О. Живописная система В. Э. Борисова-Муратова. М., 1980.
16. Леонардо да Винчи. Избранные произведения. М., 1935.
17. Лаптев А. Некоторые вопросы композиции. Вопросы изобразительного искусства. М., 1964.
18. Львовский Ф. Основы композиции. // Юный художник. 1994: №№ 11-12; 1995: №№ 4,
19. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981.
20. Претте М.К. Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение № 2. М., 1985.
21. Полуянов Ю.А. Воображение и способности. М., 1982.
22. Психология цвета: Пер. с англ, М., «Рефл - бук», К., «Ваклер», 1996.
23. Репин И. Далекое — близкое. М.-Л., 1937.
24. Рабкин Е. Атлас цветов. М., 1956.
25. Тимердинг Г. Золотое сечение. Петербург, 1924.
26. Фаворский В. О композиции. Фрунзе, 1966.
27. Фаворский В.А. О композиции. // Искусство. 1933 - №№ 1-2.
28. Фальк Р. Беседы об искусстве. Письма. М., 1918.
29. Шафрановский И. Симметрия в природе. Л., 1968.
30. Шорохов Е. Основы композиции. М., 1979.
31. Шорохов Е. Композиция. М., 1986.
32. Шугаев В. Орнамент на ткани. М., 1979.
33. Чистяков П. Письма, записные книжки, воспоминания. М., 1953.