

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

ПРИНЯТА

на Педагогическом совете школы
Протокол № 5 от 27.08.15г.

УТВЕРЖДЕНА

Приказом директора школы
№ 56 от 01.09.2015г.

**Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Основы изобразительного искусства»**

Учебный предмет художественно-творческой подготовки

«Основы станковой композиции»

Разработчик программы:

Коновалов М.Ю.

Возраст обучающихся: 6,6 -13 лет

Срок реализации программы: 3 года

Преподаватели реализующие программу:

Вагабов М.В.

Коновалов М.Ю.

Нижегородова Н.В.

Коновалова Е.Л.

Город Сертолово

2015 год

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

ПРИНЯТА

на Педагогическом совете школы
Протокол № 5 от 27.08.15г.

УТВЕРЖДЕНА

Приказом директора школы
№ 56 от 01.09.2015г.

**Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Основы изобразительного искусства»**

**Учебный предмет художественно-творческой подготовки
«Основы станковой композиции»**

Разработчик программы:

Коновалов М.Ю.

Возраст обучающихся: 6,6 -13 лет

Срок реализации программы: 3 года

Преподаватели реализующие программу:

Вагабов М.В.

Коновалов М.Ю.

Нижегородова Н.В.

Коновалова Е.Л.

Город Сертолово

2015 год

Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Основы станковой композиции» 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 **6.5-13 лет.**

Сроки реализации образовательной программы – 3 года обучения.

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

Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано в основном на разновозрастные группы детей, но могут быть и учащиеся разных возрастов, так как в первый класс принимаются дети с 6.6 лет:

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

В целом состав групп остается постоянным, но может и меняться по следующим причинам:

- учащиеся могут быть отчислены при условии систематического непосещения учебных занятий;
- смена места жительства, противопоказания по здоровью и в других случаях.

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 - 2 раз в неделю по 1 или 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.

Содержание и задачи курса 1 класса

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.

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	Вводное занятие. Знакомство с планом работы. Композиция «Летние впечатления» Рисунок по памяти Акварель, гуашь, простой карандаш.	Ознакомительная композиция. Определение степени самостоятельности учащихся и образного восприятия, технической подготовленности Знакомство с основными правилами компоновки	2	0,5	1,5
2	Правила компоновки в листе простых предметов. Карандаш.	Изучение основных композиционных законов: Равновесие в листе. Понятия масштаба.	2	0,5	1,5
3	Эскизы композиции простого натюрморта из 2х предметов. Карандаш.	Первоначальные знания линейной перспективы. Линия и ее роль в композиции, понятие тональное пятно.	2	0,5	1,5
4	Эскизы композиции пейзажа. Карандаш	Понятие линии горизонта, плановости	2	0,5	1,5
5	Размещение в композиции пейзажа людей, животных	Выполнение эскизов в линии и тоне	2	0,5	1,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше	2	0,5	1,5
		Выполнение локальной прописки акварелью или гуашью, детализировка.	2	0,5	1,5
6	Тема «Морское пространство», Карандаш	Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше по шаблонам рыб, растений	2	0,5	1,5
		Выполнение тонального решения	2	0,5	1,5
7	Тема «Яркое морское пространство», акварель	Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше по шаблонам рыб, растений	2	0,5	1
		Цветовое решение	2	0,5	1,5
8	Композиция на тему: «Мой Новый Год» Акварель, гуашь, карандаши цветные.	Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне, цвете. Понятие силуэт	2	0,5	1,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше	4	0,5	3,5
		Прорисовка центра композиции, детализировка, обобщение	4	0,5	3,5

9	Оформления работ к полугодовому просмотру	Правила подачи работ для просмотра. Изготовление рамок для рисунков и эскизов	2	0,5	1,5
10	«Зимние игры детей» Акварель, гуашь, простой карандаш	Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне, цвете. Понятие силуэт	4	0,5	3,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше	4	0,5	3,5
		Прорисовка центра композиции, детализовка, обобщение	4	0,5	3,5
11	«Мамин портрет» Акварель, гуашь, карандаши цветные.	Работа над эскизами	2	0,5	3,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше	4	0,5	3,5
		Прорисовка центра композиции, детализовка, обобщение	4	0,5	3,5
12	«Весна на дворе» Акварель, гуашь, карандаши цветные.	Работа над эскизами	2	0,5	1,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше	4	0,5	3,5
		Прорисовка центра композиции, детализовка, обобщение	4	0,5	3,5
13	Оформления работ к просмотру	Изготовление рамок для рисунков и эскизов	2	0,5	1,5
Итого:			68	12,5	55,5

2 класс

Содержание и задачи курса

На изобразительном материале следует объяснить разницу подходов к решению картинной плоскости в станковом и декоративном искусстве, а также общие элементы для одного и другого вида творчества, например:

1. Линия, ее роль в композиции. Ритм.
2. Конфигурация пятна. Силуэт. Основные и дополнительные цвета. Свойства цвета.
3. Декоративность — плоскостность.

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	Упражнения с линией Карандаш, перо, тушь	Изображение предметов с ажурным переплетением (насекомые, деревья, паутина, спил дерева и т.п.)	4	0,5	3,5

2	Изображение предметов симметричной формы	Изображение насекомых бабочек , жуков,	2	0,5	1,5
		Выполнение рисунка в формате 1/4 в карандаше	2	0,5	1,5
3	Композиция на тему: «В гостях у бабушки» Акварель, гуашь, карандаши цветные.	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
4	Композиция на тему: «Зимушка Зима» Акварель, гуашь, простой карандаш. (14 часов)	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	2	0,5	1,5
		Выполнение локальной прописки акварелью или гуашью	2	0,5	1,5
		Прописка центра композиции, детализовка.	2	0,5	1
		Обобщение цветового решения	2	0,5	1,5
		Оформление работ к просмотру	2	0,5	1,5
5	Иллюстрация к сказке «Три медведя» Выполнение 2-3х Листов формат А3-А5. Акварель, гуашь (20 часов)	Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне, цвете. Основные требования к иллюстрации	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 тонально-цветовой проработки	4	0,5	3,5
		Прорисовка центра композиции, детализовка.	4	0,5	3,5
		Оформление работ к просмотру	2	0,5	1,5
6	Композиция на тему Преобразование натурального наброска в сказочный образ.	Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне, цвете.	4	0,5	3,5

	Силуэт – один из основных элементов построения картины. Цветовое или графическое решение (по выбору) 16 часов	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
7	Оформления работ к просмотру	Изготовление рамок для рисунков и эскизов	2	0,5	1,5
		Итого:	68	12,5	55,5

3 класс

Содержание и задачи курса

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

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

2. Тональность и цвето-тональная пластика композиции. Принцип «рельефа». Соотношение черного и белого в листе.

3. Цветовой контраст и цветовая гармония.

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 натюрморта по представлению. Группирование и соразмерность Акварель, гуашь, простой карандаш. (16 часов)	Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне, цвете.	4	0,5	3,5
		Выполнение набросков и зарисовок с натуры,	2		2
		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, детализировка.	4	0,5	3,5
		Обобщение цветового решения	2	0,5	1,5
2	Изображение закрытого пространства. «На кухне» Акварель, гуашь, простой карандаш.	Интерьер. Смысловое единство действия и окружения. Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне, цвете.	4	0,5	3,5

	(14 часов)	Выполнение набросков с натуры,	2		2
		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
		Обобщение цветового решения	2	0,5	1,5
3	Оформления работ к просмотру	Изготовление рамок для рисунков и эскизов	2	0,5	1,5
4	Изображение контрастных по форме и величине объектов Иллюстрация произведений с контрастными образами («Гулливер», «Дюймовочка», «Мальчик-с-пальчик», Слон и Моська по выбору) Акварель, гуашь (20 часов)	Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне, цвете	4	0,5	3,5
		Выполнение зарисовок, набросков с натуры,	2		2
		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, детализовка.	4	0,5	3,5
		Обобщение тонального решения	2	0,5	1,5
5	Итоговая работа Рисование по представлению на темы: «День Победы», «Спасатели на пожаре» или другие. бумага. Акварель, гуашь 16 часов	Выполнение композиционных эскизов в линии, тоне, цвете.	4	0,5	3,5
		Выполнение набросков и зарисовок с натуры,	2		2
		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		2
		Обобщение тонального решения	2	0,5	1,5
6	Оформления работ к просмотру	Изготовление рамок для рисунков и эскизов	2	0,5	1,5
		Итого:	68	11	57

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 Штрацу).
 - 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.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ 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. Волков Н.Н. Геометрия и композиция картины. // Искусство. 1975. - № 6.
7. 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. Львовский Ф. Основы композиции. // Юный художник. 1994: №№ 11-12; 1995: №№ 4,
- Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981.
16. Претте М.К. Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение № 2. М., 1985.
17. Полуянов Ю.А. Воображение и способности. М., 1982.
18. Психология цвета: Пер. с англ, М., «Рефл - бук», К., «Ваклер», 1996.
19. Фаворский В.А. О композиции. // Искусство. 1933 - №№ 1-2.