

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
образования Детская школа искусств п. Остроленский

КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

Дополнительная общеразвивающая программа
в области изобразительного искусства (4-летний срок обучения)
(возраст поступающих с 10-12 лет)

п.Остроленский, 2015г.

Структура программы учебного предмета

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
  - Срок реализации учебного предмета
  - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
  - Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
    - Форма проведения учебных аудиторных занятий
    - Цели и задачи учебного предмета
    - Методы обучения
    - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- Учебно-тематический план
- Содержание разделов и тем. Годовые требования

ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- Методические рекомендации преподавателям;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

- Дидактические материалы;

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- Методическая литература;

- Учебная литература;
- Средства обучения.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры РФ от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 4 года, с 1 по 4 классы.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 4-летнем сроке обучения составляет 280 часов. Из них: 280 часов – аудиторные занятия.

Срок освоения учебного предмета «Композиция станковая» 4 года.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации								Всего часов		
	Классы		1		2		3			4	
	Полугодия		1	2	3	4	5	6		7	8
Аудиторные занятия	32	38	32	38	32	38	32	38	32	38	280
Вид промежуточной аттестации	про смо тр	про смо тр	про смо тр	про смо тр	про смо тр	про смо тр	про смо тр	про смо тр	про смо тр	про смо тр	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1-4 классы – 2 часа.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе

приобретенных им в процессе освоения программы 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.

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

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).

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

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части. Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- основы композиции станковой
- цвет в композиции станковой
- сюжетная композиция
- декоративная композиция

- создание художественного образа в композиции
- графика
- итоговая работа

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, софитами, доской, шкафами для хранения реквизита и работ, раковины.

Учебно-тематический план

1 класс

№ п/п	Наименование тем	Кол-во часов
Тема 1.	Введение в предмет «Станковая композиция».	4
Тема 2.	Силуэт	8
Тема 3.	Симметрия и асимметрия в композиции.	8
Тема 4.	Равновесие в композиции.	8
Тема 5.	Главное и второстепенное. Способы выделения главного.	14
Тема 6.	Формат. Виды форматов.	12
Тема 7.	Ритм.	14
Итого:		68

2 класс

№ п/п	Наименование тем	Кол-во часов
Тема 1.	Повторение. Работа на основе пленэрных этюдов, зарисовок.	6
Тема 2.	Виды композиций.	14
Тема 3.	Фрагментарность в композиции.	10
Тема 4.	Художественный образ в композиции.	8

Тема 5. Форма как средство выражения художественного образа.	10
Тема 7. Цвет как средство выражения художественного образа.	12
Тема 8. Контраст в композиции.	8
Итого:	68

3 класс

№ п/п	Наименование тем	Кол-во часов
Тема 1.	Повторение. Работа на основе пленэрных зарисовок, этюдов. Контраст, создание образа.	10
Тема 2.	Динамика.	12
Тема 3.	Статика	10
Тема 4.	Пространство в композиции.	12
Тема 5.	Эмоциональный настрой в композиции.	12
Тема 6.	Итоговая работа.	12
Итого:		68

4 класс

№ п/п	Наименование тем	Кол-во часов
Тема 1.	Повторение. Работа на основе пленэрных зарисовок. Передача пространства в композиции.	12
Тема 2.	Интерьер в композиции.	10
Тема 3.	Свет и тень как композиционный прием. Выделение главного при помощи света и тени.	16
Тема 4.	Цельность композиции.	16
Тема	Итоговая работа.	14

5.	
Итого:	68

Содержание курса

1 класс

Учащиеся знакомятся с понятиями:

«композиция»; «композиционный центр»; «компоновка в листе»; «формат листа»; «художественный образ»; «эскиз»; «силуэт» (пятно); «ритм».

Основные требования к композициям — эмоциональность, выразительность, смелость в работе, отсутствие стереотипов.

Поиск основных цветовых, тональных отношений ведется сразу на листе. Решение плоскостное. Главное внимание уделяется передаче настроения ребенка.

Тема 1. Введение в предмет «Станковая композиция».

Цели:

познакомить с понятиями «Композиция», «Станковая композиция»;

научить организовывать плоскость листа, выделять главное пятно в композиции размером.

Содержание:

Курс обучения начинается с вводной беседы, рассказывающей о композиции, ее месте в изобразительном искусстве (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство).

На первом уроке раскрываются роль главного и второстепенного в композиции, способы выделения главного при помощи размера.

Практическая работа:

Выполняются упражнения-игры на организацию формального пятна или нескольких пятен в листе:

«одинокая клякса»; «веселая клякса»; «кляксы поссорились»; «кляксы помирились»; «кляксы разбежались».

Далее наиболее интересные и выразительные пятна переводятся в образы животных, людей. Главное условие — пятна на должны изменять своего местоположения и размера. Работа ведется без карандаша, кистью «от пятна»;

одно из пятен должно быть крупнее другого — быть главным.

Материалы: гуашь, кисть, 1/8 листа ватмана.

Тема 2. Силуэт.

Цели:

научить цельно видеть и изображать предметы в композиции;

показать влияние тона на характер силуэта;

развить наблюдательность.

Содержание:

Урок начинается с беседы о силуэте, как одном из выразительных средств композиции. Приводятся примеры силуэтов. Отрабатывается влияние тона на изменение характера силуэта: силуэт мягкий, жесткий, резкий и т. д. (черное на белом, серое на белом, черное на сером).

Практическая работа:

Выполняются упражнения на темы:

«Птицы в лесу»;

«Заснеженные дороги».

Упражнения выполняются на тонированных листах бумаги. Работа ведется кистью без карандаша.

Материалы: гуашь (монохромная гамма), 1/4 листа ватмана.

Тема 3. Симметричная и асимметричная композиция.

Цели:

познакомить с понятиями симметрии и асимметрии ;

закрепить навыки работы пятнами и тоновыми отношениями.

Содержание:

Урок начинается с беседы о симметрии и асимметрии в природе и в искусстве. Приводятся примеры симметричных и асимметричных композиций. Обращается внимание на то, что в станковой живописи чаще используется асимметричная композиция. Рассматривается влияние симметричного и асимметричного расположения предметов на настроение в картине.

Практическая работа:

Выполняются упражнения на предложенную тему. Варианты:

«Дворец»;

«Сказочный город».

Упражнение выполняется в двух вариантах — симметричном и асимметричном.

Работа ведется кистью без карандаша.

Материалы: гуашь (монохромная гамма), 1/4 листа ватмана.

Тема 4. Равновесие в композиции.

Цели:

развитие композиционного мышления;

познакомить с понятием «равновесие» в композиции;

познакомить с понятием «тяжести» пятна;

показать влияние размера расположения, цвета и тона пятна на ощущение его «тяжести»;

научить добиваться равновесия в асимметричной композиции.

Содержание:

Урок начинается с беседы о равновесии. Приводится пример качелей, весов.

Демонстрация уравновешенных и неуравновешенных композиций. Учащиеся знакомятся со способами достижения равновесия в асимметричной композиции.

Практическая работа:

Выполняется ряд быстрых упражнений:

- расположить на листе тонированной или белой бумаги один элемент любой формы, но при этом гармонически сочетающийся по цвету с фоном. Найти для этого элемента такое место, которое было бы уравновешено в листе.

- расположить на листе тонированной или белой бумаги несколько элементов одинаковой формы и цвета, но разного размера таким образом, чтобы получилась уравновешенная асимметричная композиция.

- подобное упражнение, но использованием элементов, разных не только по размеру, но и по форме.

- упражнение с использованием элементов, одинаковых по форме, но разных по размеру и по тону.

Далее наиболее удачная композиция выполняется на увеличенном формате, пятна переводятся в образы животных, предметов. Пятна не должны изменять своего местоположения и размера.

Материалы: тонированная и белая бумага, гуашь, 1/8 и 1/4 листа ватмана.

Тема 5. Главное и второстепенное в композиции. Способы выделения главного.

Цели:

познакомить с понятием «композиционный центр»

научить приемам выделения композиционного центра;

научить чувствовать размерные соотношения плоскости и изображения;

повторение темы «равновесие».

Содержание:

Беседа о главном и второстепенном в жизни и в изобразительном искусстве.

Демонстрация репродукций произведений художников. Учащимся предлагается проанализировать, что в картине главное, какими средствами художник обращает внимание зрителя на главное. Рассказ о композиционном центре и его значении.

Учащиеся знакомятся со способами выделения композиционного центра по размеру, смыслу, тону, форме, цвету.

Практическая работа:

Задание 1.

Выполняется несколько композиций, отвечающих всем основным требованиям (равновесие, главное и второстепенное), где композиционный центр выделяется:

а) по размеру;

б) по форме;

в) по цвету;

г) по тону;

Тема композиций - «Натюрморт». Для упрощения задания учащимся предлагается ряд предметов, из которых можно скомпоновать натюрморт (предметы, простые по форме, тону и цвету). Работа ведется без карандаша, кистью «от пятна» на тонированной бумаге.

Материалы: гуашь, тонированная бумага, 1/8 листа ватмана.

Задание 2.

Выполнить готовый эскиз в цвете, взяв за основу один из форэскизов.

Материалы: гуашь, 1/4 листа ватмана

Тема 6. Формат. Виды форматов.

Цели:

развитие композиционного мышления;

закрепление полученных навыков;

показать роль формата в создании художественного образа;

раскрыть особенности учебных и сюжетно-образных задач при выборе формата;

научить организовывать формат с помощью пятен и линий.

Содержание:

Серия уроков начинается с беседы о формате, как одном из выразительных средств композиции. Учащиеся знакомятся с видами форматов. Особое место отводится роли формата в раскрытии идеи художника, передаче задуманного художественного образа.

Вводятся понятия «форэскиз», «эскиз». В ходе беседы преподаватель демонстрирует репродукции, форэскизы, эскизы.

Далее преподаватель раскрывает особенности учебных и художественно — образных задач при выборе формата, проводит собственный показ углем на листе ватмана компоновки предметов в разных форматах, раскрывает зависимость формата от силуэта пятна.

Практическая работа:

Задание 1.

В нескольких разных форматах выполнить композиции на тему «пейзаж». Найти тональную разницу элементов.

Материалы: мягкий карандаш, уголь или гуашь (ограниченная палитра), 1/8 листа ватмана.

Задание 2.

Выполнить готовый эскиз в цвете, взяв за основу один из форэскизов.

Материалы: гуашь, 1/4 листа ватмана

Тема 7. Ритм.

Цель:

раскрыть понятие «ритм», «упорядоченный ритм», «хаотичный ритм», «сгущение ритма», «разряжение ритма».

Содержание:

Серия уроков начинается с беседы о ритмах в окружающем мире, о разнообразии ритмов:

ритмы в звуках — бой и тиканье часов, стук шагов — частый шаг, бег, медленный тяжелый шаг, биение сердца, стук колес, хлопки в ладоши и т. д.

Ритмы в движениях — движение секундной стрелки, моргание глаз, движение рук дирижера, скрипача, барабанщика;

ритмы вокруг нас (объекты, предметы) — забор, звезды, деревья, окна, ступени, книги на полке и т. д.

Учащиеся вовлекаются в беседу при помощи наводящих вопросов, ищут различные ритмы в окружающем мире, делают для себя открытия, что ритмы повсюду, и это закон жизни, который должен иметь отражение в композиции. Беседа сопровождается показом репродукций.

Урок начинается с беседы о равновесии. Приводится пример качелей, весов. Демонстрация уравновешенных и неуравновешенных композиций. Учащиеся знакомятся со способами достижения равновесия в асимметричной композиции.

Практическая работа:

Задание 1.

1. Выполнить упражнение на сгущение и разряжение ритма пятен, линий, форм. Тема: «Ограда».

Материалы: мягкий карандаш, уголь или гуашь, 1/8 листа ватмана.

2. Упражнение «Деревянный забор с калиткой». Деревянный забор можно оживить ведром, банками, ковриком или птицами.

Материалы: гуашь, мягкие материалы, 1/4 листа ватмана.

Задание 2.

Вводятся понятия «упорядоченный ритм», «сгущение и разряжение ритма».

Выполнить композицию на передачу упорядоченного ритма.

Тема - «Древнерусский город». Работа над композицией ведется после предварительных эскизов.

Материалы: гуашь (монохромная гамма), 1/2 листа ватмана.

Задание 3.

Вводится понятие «хаотичный ритм».

Практическая работа:

Выполнить композицию в цвете:

- в теплом колорите
- в холодном колорите,
- в контрастной цветовой гамме.

Темы: «Старое дерево», «Сказочный лес».

Материалы: гуашь, 1/4 листа ватмана.

По окончании учащийся должен знать:

1. Композиция как о главном формообразующем факторе произведения искусства.
2. Достижение цельности зрительного восприятия как главная задача в работе над композицией.
3. Понятие о картинной плоскости, а также об основных классических способах её освоения.
4. Усвоение понятий и терминов, используемых при работе над композицией, при анализе любого произведения искусства с точки зрения композиции.
5. Развитие творческого воображения, фантазии, наблюдательности и зрительной памяти как важнейших элементов композиционного мышления.
6. Тональная, цветовая, линейная композиция.
7. Движение в композиции.
8. Ритм - чередование пятен и интервалов между ними.
9. Фронтальность и фризовость изображения.
10. Читаемость изображаемого события.
11. Пластика - как способ сочетания между собой частей или элементов композиции в единое целое.
12. Цвет в композиции. Эмоциональная характеристика цвета и его роль в образном строе композиции (красный, черный – напряженность; голубой, зеленый – успокоенность; серый – угнетенность).

13. Главное пятно в композиции и средства его выявления (свободное пространство вокруг пятна, нестандартное движение, размер главного предмета по отношению к другим).

Учащийся должен уметь:

1. Последовательно вести работу от поиска композиции к эскизу в цвете и к окончательному варианту.
2. размер основных элементов композиции по отношению к формату бумаги.
3. Определять положение изображения на листе относительно центра (динамика и статика в композиции).
4. Пользоваться основными базовыми принципами композиции.

2 класс

Вводятся темы на основе натуральных зарисовок. Раскрываются понятия: «образ», «контраст», «угловая композиция», «открытая композиция», «закрытая композиция». обучения, вводятся темы на основе натуральных наблюдений. Особое внимание уделяется формированию у ребят умений давать образную характеристику персонажам и явлениям. Обязателен поиск композиционного решения.

Тема 1. Повторение. Работа на основе пленэрных этюдов, зарисовок.

Цели:

повторение знаний, полученных в первый год обучения (силуэт, композиционный центр, равновесие, ритм, формат);

развитие композиционного мышления.

учить поиску решения на основе собранных материалов;

Содержание:

Урок начинается с беседы о приемах и средствах композиции, изученных в прошлом году (формат, ритм). Обсуждаются зарисовки и этюды, выполненные во время пленэрной практики. На примере собственных работ и работ старшеклассников преподаватель показывает, как можно использовать материалы пленэра для выполнения композиции.

Практическая работа:

Выполнить композицию на основе пленэрных материалов, используя знания, полученные в прошедшем году. Темы на выбор: «У нас во дворе», «Мое любимое животное», «Среди трав». Работа над композицией ведется после предварительных эскизов. Работа большими тоновыми и цветовыми отношениями.

Материалы: мягкие материалы или гуашь, 1/2 листа ватмана.

Тема 2. Виды композиции.

Цели:

развитие композиционного мышления;

познакомить с тремя видами построения композиции;

повторить значение формата в создании художественного образа.

Содержание:

Серия уроков начинается с беседы об организации формата листа при помощи различных композиционных схем. Учащиеся знакомятся с некоторыми видами построения станковой композиции:

- угловая, асимметричная композиция;
- открытая, сквозная композиция;
- закрытая, замкнутая композиция.

Практическая работа:

Задание 1.

Выполнить композицию на тему «пейзаж». Варианты: «Современный пейзаж», «Индустриальный пейзаж», «Фантастический или сказочный пейзаж». В течении 12 часов ведется работа над тональными и цветовыми эскизами. Работа ведется без карандаша, «от пятна».

Материалы: гуашь, пастель, 1/8 листа ватмана.

Задание 2.

Из многочисленных форэскизов выбрать наиболее выразительный эскиз и на его основе выполнить итоговую композицию в цвете.

Материалы: гуашь, 1/2 листа ватмана.

Тема 3. Фрагментарность в композиции.

Цели:

познакомить с приемом «фрагментарность»;

научить организовывать формат листа, используя его края.

Содержание:

Серия уроков начинается с беседы о художественном приеме, который часто используется в композиции для передачи ритма, движения — фрагментарность предметов и объектов. Например: часть автобуса, часть дома. В ходе беседы демонстрируются репродукции, в которых художники используют не только центральное поле листа (холста), но и его край.

Практическая работа:

Задание 1.

Выполнить композицию на тему «Мир предметов». Варианты: кухонные полки, полки с инструментами. Работа над композицией ведется после предварительных эскизов.

Материалы: гуашь, 1/8 и 1/2 листа ватмана.

Задание 2.

Выполнить композицию на тему «Техника». Варианты: «Корабли», «Самолеты», «Машины». Работа над композицией ведется после предварительных эскизов.

Материалы: гуашь, 1/8 и 1/2 листа ватмана.

Тема 4. Художественный образ в композиции.

Цели:

развитие воображения и ассоциативного мышления;

закрепить понятия «художественный образ», «цвет-образ», «предмет-образ»;

Содержание:

Уроки проходят в форме игры на ассоциации. Учащимся предлагается рассмотреть различные предметы: старую лампу, рукавичку, самовар, мячик, утюг и т. д. и представить каждый предмет в образе какого-либо человека. В ходе игры учащиеся должны описать свои ассоциации, например: характер человека, его одежду, среду пребывания и т. д. Учащиеся должны стремиться через цвет передать свое настроение.

Практическая работа:

Выполнить 2-3 работы, в которых привычные бытовые предметы оживают. Работа над композицией ведется без предварительных эскизов.

Материалы: гуашь, 1/2 листа ватмана, широкая кисть.

Тема 5. Форма как средство выражения художественного образа.

Цели:

познакомить с влиянием формы пятна на создание художественного образа;

развитие навыков выражения эмоций;

развитие ассоциативного мышления.

Содержание:

Урок начинается с беседы о простейших формах пятна (квадрат, треугольник, круг, форма «амебы») и их выразительных свойствах. Далее преподаватель демонстрирует более сложные формы пятна на примере силуэтов животных, растений и обсуждает, какие ассоциации они вызывают (злое, доброе, изящное, испуганное, угловатое, плавное и т. п.). Рассказ о возможности художественного преувеличения формы для достижения большей выразительности.

Демонстрация произведений художников.

Практическая работа:

Задание 1.

Внимательно рассмотреть природные силуэты листьев растений (одуванчик, клен и т. п.) или силуэты животного (кошка, собака, курица). Сделать зарисовку «от пятна». Затем посредством преувеличения выразить через форму пятна образ «доброе» и «злого» растения или животного.

Материалы: мягкий карандаш, или черная и белая гуашь, тушь, 1/4 листа ватмана, тонированная и белая бумага.

Задание 2.

Выразить через силуэт более сложный образ. Варианты: «хвостун», «драчун», «испуганный малыш», «гордец», «добряк». Предварительно изучить силуэты животного (петуха, кота, собаки и т. п.).

Материалы: тушь или черная и белая гуашь, 1/4 листа ватмана, тонированная и белая бумага.

Тема 6. *Цвет как средство выражения художественного образа.*

Цели:

закрепить понимание влияния цвета на создание художественного образа;

развитие навыков выражения эмоций;

развитие ассоциативного мышления.

Содержание:

Урок начинается с демонстрации выкрасок различных цветов. Учащиеся называют и поясняют ассоциации, которые вызывает у них тот или иной цвет (физические, эмоциональные, предметные). Далее преподаватель рассказывает о воздействии цвета на человека. Учащиеся рассматривают репродукции произведений художников, обсуждают, какое настроение в произведении и каким колоритом оно создается.

Практическая работа:

Задание 1.

Выразить цветом и формой ассоциации, вызванные словосочетания-

ми. Варианты: «хмурый день», «счастливый день», «удача», «ярмарка», «одиночество», «танец».

На первых этапах работы выполняются быстрые эскизы, без стремления к излишней тщательности и конкретности; важно добиться удачного колористического решения. Наиболее удачные эскизы дорабатываются введением дополнительных деталей. Важно правильно подобрать к определенному колористическому решению форму пятна или пятен, которые бы обогатили, дополнили образ, а не разрушили его.

Материалы: гуашь, 1/8 листа ватмана.

Задание 2. Прослушать «Вальс цветов» П. И. Чайковского, «Элегию» С. В. Рахманинова. Эти произведения имеют свою цветовую окраску. Постараться найти

цвета и формы, которые бы соответствовали данным произведениям. Эскизы выполняются параллельно со звучанием музыки.

Материалы: гуашь, пастель, тонированная и белая бумага, 1/8 листа ватмана.

Задание 3.

Выполнить композицию на одну из предложенных тем: «Царство доброй волшебницы», «Царство злой колдуньи», «У Бабы — Яги», «Зловещий лес», «Дворец прекрасной царевны» и т. п. (демонстрация произведений В. Васнецова, Я. Билибина). Работа над композицией ведется после предварительных эскизов.

Материалы: гуашь, 1/4 или 1/2 листа ватмана.

Тема 7. Контраст в композиции.

Цели:

развитие восприятия контрастов в окружающем мире;

научить использовать контраст для передачи художественного образа.

Содержание:

Серия уроков начинается с беседы о контрастах в окружающем мире, о контрастах форм, величин, характеров, цвета, тона (день - ночь, холод - жара, большое - маленькое, свет — тень, толстое — тонкое, черное — белое, старое — новое, грустное — веселое и т. д.). Раскрывается роль контрастов в повышении эмоциональной напряженности и выразительности композиции. Демонстрация иллюстраций, в которых используется контраст.

Практическая работа:

Выполнить композицию на тему «большое и маленькое». Передать в композиции не только контраст размеров, но и форм, характеров, тонов. Задания выполняются на различных форматах.

Материалы: гуашь, 1/4 или 1/2 листа ватмана.

По окончании учащийся должен знать:

1. Цветовые и тональные средства выражения, используемые для передачи настроения в композиции.
2. Групповая композиция. Смысловое единство действия и окружения. Выбор формата.
3. Решение композиции листа на основе ритма
4. Динамическая и статичная композиция.
5. Ритм как средство композиционного строя: горизонтальный, вертикальный, диагональный, раковинообразный
6. Ослабление цветовой насыщенности — от объема к плоскости, от контрастов к схожим цветовым отношениям, к сближенным цветам, от теплого к холодному колориту;

Учащийся должен уметь:

1. использовать в композиции контрасты размеров, форм, тональности.
2. выбирать для композиции высокий или низкий горизонт.
3. раскрывать сюжетную линию средствами композиционного построения.
4. использовать свои наблюдения окружающей жизни для создания выразительной композиции.
5. Использование декоративности в композиции (линия, цвет, пятно) в зависимости от темы.
6. связывать композиционный замысел со сбором дополнительного материала, изучением эпохи, социальной жизни общества, мировоззрением.

7. видеть в окружающей жизни пластические мотивы для воплощения в композиции. Выражение личного отношения к своему произведению.

3 класс

Большое внимание уделяется работе над форэскизами (поиск композиционного и цветового решений), развитию пространственного мышления, изучению способов передачи пространства в композиции. Раскрываются понятия: «статика», «динамика». Большое внимание уделяется переднему плану, через который раскрывается замысел композиции.

Тема 1. Повторение.

Цели:

повторение знаний, полученных за второй год обучения (контраст, создание образа);

развитие умения работать с предварительными поисковыми тоновыми и цветовыми форэскизами;

развитие композиционного мышления.

Содержание:

Урок начинается с беседы о приемах и средствах композиции, изученных в прошлом году. Преподаватель напоминает основные понятия, пройденные учащимися за курс двухлетний курс. Рассматривание пленэрных работ, акцентирование на наиболее удачных моментах, особое внимание уделяется работам, в которых прослеживается какой — либо образ (ветхий домишко, радостный одуванчик, вредная коза, грозная туча, веселый жеребенок, уютное окошко и т. п.).

Практическая работа:

На основе накопленного материала выполнить композицию, используя прием контраста. Объекты могут быть контрастными по размеру, смыслу, тону, форме (избушка среди типовых домов, старая собака и котенок и т. п.). Работа ведется после предварительных тоновых и цветовых эскизов.

Материалы: гуашь или пастель, 1/2 листа ватмана.

Тема 2. Динамика.

Цели:

изучение понятия «динамика»;

изучение принципов создания динамических композиций.

Содержание:

Урок начинается с беседы о живописных произведениях, в которых присутствует движение, демонстрации репродукций. Вместе с учащимися преподаватель анализирует, какими средствами художники передают движение. Раскрывается понятие «динамика».

Практическая работа:

Выполнить динамическую композицию. Варианты тем: «Поездка», «Путь», «Погоня». Работа ведется после предварительных эскизов, набросков. Желательна экскурсия на зарисовки на ипподром.

Материалы: гуашь, 1/2 листа ватмана.

Тема 3. Статика.

Цели:

изучение понятия «статика»;

изучение принципов создания статических композиций.

Содержание:

Урок начинается с демонстрации статичных произведений. Преподаватель предлагает охарактеризовать состояние, изображенное в картинах. Раскрывается понятие «статика». Вместе с учащимися преподаватель анализирует способы передачи статичности.

Практическая работа:

Выполнить статическую композицию. Варианты тем: «Тихий уголок», «Летний зной», «Спокойный вечер».

Материалы: гуашь, 1/4 листа ватмана.

Тема 4. Пространство в композиции.

Цели:

изучение приемов передачи пространства в изобразительном искусстве;

развитие композиционного мышления;

повторение изученного материала;

развитие навыков использования законов воздушной перспективы.

Содержание:

Серия уроков начинается с беседы о способах изображения пространства на плоскости. Преподаватель напоминает о законах линейной и воздушной перспективы, о понятиях «первый план», «второй план», «дальний план». Для создания глубины и пространства в композиции передний план решается контрастно и четко, дальний план — обобщенно.

Практическая работа:

Выполнить композицию с выраженным передним и дальним планом. Композиционный центр располагается на переднем плане. Темы: «На улице», «Мой город», «В деревне». Композиция должна быть статической или динамической. Работа ведется с предварительными тоновыми и цветовыми форэскизами, выполняются наброски и зарисовки.

Материалы: гуашь, 1/2 листа ватмана.

Тема 5. Эмоциональное состояние в композиции.

Цели:

повторение понятия «художественный образ» и приемов его создания;

развитие эмоционального отношения к работе;

Содержание:

Серия уроков начинается с повторения понятия «художественный образ» и средств его выражения. Преподаватель демонстрирует эмоционально насыщенные произведения (импрессионистов, экспрессионистов), учащиеся дают свою характеристику чувствам и эмоциям, возникающим при рассматривании произведений, стараются анализировать, каким образом художники добиваются выразительности.

Практическая работа:

Задание 1.

Выполнить иллюстрацию к выбранному стихотворению (предлагаются стихи русских поэтов 20 века). Основная задача - за счет колорита, формы силуэтов и тонового решения выразить настроение стихов. Работа ведется обобщенно, без проработки деталей. Предварительно выполняются эскизы. Особое внимание уделяется передаче пространства в композиции.

Материалы: гуашь, формат по выбору учащегося.

Задание 2.

Создать образ персонажа из славянских мифов, легенд. Варианты: «Зловещий леший», «Вредная кикиморка», «птица Сирин», «Добрый дед - домовый», «Грозный Перун» и т. п. Перед выполнением работы преподаватель демонстрирует произведения В. Васнецова, М. Врубеля, беседует о старинных русских поверьях. Работа ведется без эскизов.

Материалы: гуашь, 1/2 листа ватмана.

Задание 3.

Выполнить композицию с выраженным эмоциональным настроением на заданную тему. Варианты тем: «Ненастье», «Ясное утро», «Весенний полет». Обращается внимание на раскрытие темы не только через состояние природы, но и через сюжет композиции, колорит, персонажей. Работа ведется с предварительными форэскизами, набросками, этюдами. Обращается внимание на передачу пространства.

Материалы: гуашь, 1/2 листа ватмана.

Тема 6. Итоговая работа.

Цели:

закрепление знаний и навыков, полученных в течение года.

развитие композиционного мышления.

Содержание: преподаватель подводит итоги, обсуждает с ребятами изученный материал, заинтересовавшие темы. Демонстрирует произведения мастеров, других детей, студентов, вместе с учащимися анализирует композиции.

Практическая работа:

Выполнить композицию на свободную тему, используя изученные приемы и

средства. Задачи — эмоциональная насыщенность, выразительность, композиционная уравновешенность, передача пространства.

Материалы: на выбор учащегося (гуашь, акварель, пастель), 1/2 листа ватмана.

По окончании учащийся должен знать:

1. Динамика и статика в композиции.
2. Линейный и цветовой ритм в композиции.
3. Открытая и замкнутая композиция.
4. Симметрия и асимметрия в композиции.
5. Передача равновесия в композиции.
6. Совершенствование способов работы над композицией.
7. Правила работы над композицией: эскизирование, масштабирование эскиза.

Учащийся должен уметь:

1. Использовать свои наблюдения окружающей жизни для создания выразительной композиции.
2. Использовать декоративность в композиции (линия, цвет, пятно) в зависимости от темы.
3. Использовать на практике навыки, приобретённые на предыдущих занятиях.
4. Передавать эмоционального настроения героев средствами изобразительной грамоты.
5. использовать в композиции различные техники и художественные материалы (акварель, гуашь, пастель, тушь, перо, сангина, соус).
6. Проявлять в композиции свои индивидуальные качества, пристрастий.
7. Раскрывать сюжетную линию средствами композиционного построения. Выделять сюжетно-композиционный центр

4 класс

Обращается внимание на последовательность ведения работы (выбор сюжета, сбор материала, поиск решения на основе собранного материала, итоговый эскиз). Вводятся понятия «интерьер», «организующая роль света и тени», «ритм света и тени», «целостность». В конце курса обучения выполняется итоговая тематическая работа на свободную тему.

Тема 1. Повторение.

Цели:

повторение знаний, полученных за предыдущий курс обучения;