

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Карелия
«Специализированная школа искусств»
ГБОУ РК «Специализированная школа искусств»

ОБСУЖДЕНО И
СОГЛАСОВАНО

Протокол № 1
«29» _ 09 ____ 2023 года
Зав. МО

РАССМОТРЕНО

Педагогическим советом
ГБОУ РК «Специализированная
школа искусств»
Протокол №9 от
30.09.2023 _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ГБОУ РК «Специализированная
школа искусств»
Приказ от _31.09.2023 ____
№ _____

_____ Тюрева Е.В.

**Рабочая программа
элективного курса
«Композиция»
(уровень основного образования)**

Петрозаводск

2023 - 2025

Пояснительная записка

Композиция представляет собой своеобразный стержень, на котором держится все изобразительное искусство. Об этом неоднократно говорили и писали великие мастера изобразительного искусства. Важная роль композиции в изобразительном творчестве объясняется тем, что в процессе рисования, писания и творчества вообще в основе лежит расположение изображаемого в формате. Иначе говоря, компоновка изображаемого является неотъемлемой частью визуального воздействия на зрителя. Любая композиция (графическая, живописная, скульптурная и т. д.) начинается с рисунка, с композиционных набросков, эскизов. В овладении основами композиции незаменим быстрый рисунок - композиционные наброски, зарисовки, компоновка быстро движущихся объектов, передаче плывущих по небу облаков, порыва ветра, всплеска волны и т. п.

Рисунки, композиционные наброски и зарисовки Леонардо да Винчи, Рембрандта, А. Дюрера, И. Репина, В. Сурикова, В. Серова, И. Шишкина, Ф. Васильева, А. Пластова и многих, многих других знаменитых художников - это настоящее богатство, неисчерпаемый источник вдохновения. Немаловажную роль в овладении навыками композиции составляют и достижения современных дизайнеров, архитекторов, графического, компьютерного средового дизайна и интерьера.

Предлагаемый курс композиции рассчитан на обучение с 10 по 11 класс включительно по 3-4 часа в неделю.

Композиционный курс не является узкоспециализированным, а предполагает введение в область композиционных законов, являющейся базисом для широкого круга профессиональной деятельности художественно направленных профессий.

Отличительной чертой программ является то, что все задания и темы опираются на темы и задания, даваемые на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения, что дает возможность легче адаптироваться и сориентироваться в комплексе вступительных заданий по предмету композиции.

Данная программа является модифицированной и опирается на программу для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев «Изобразительное искусство» (Для школ (классов) с углубленным изучением предметов художественно - эстетического цикла) 2001 г, рекомендованная Министерством образования РФ 2000 году.

Автор программы: д-р пед.наук, член-корр. РАО В. С. Кузин, д-р пед. наук Л. С. Нерсисян, канд. пед. наук С. Е. Игнатьев, канд. пед. наук Э. И. Кубышкина, канд. пед. наук Н. С. Иванова, Е. А. Близнюк канд. пед. наук С. П. Ломов, канд. пед. наук П. Ю. Коваленко;

Вид реализуемой рабочей программы

Общеобразовательная с дополнительной углублённой подготовкой

Цели и задачи изучения учебного предмета

- Помощь в формировании индивидуальной культурной среды учащегося, в его культурном самоопределении.
- Помощь в развитии диалогичности и гибкости мышления школьника.
- Развитие возможностей ученика по использованию наработанного опыта на занятиях композицией.
- Формирование представлений о художественной деятельности, как деятельности синтезирующей.
- Овладение алгоритмов художественного проектирования и любой деятельности, структурно его напоминающей.
- Развитие представлений о пространстве и форме, как фундаментальных понятиях, единых для живописи, рисунка, графики, архитектуры, ДПИ, дизайна.
- Овладение различными художественными материалами и инструментами; умение осознанно подходить к их выбору, применительно к конкретной задаче.
- Овладение умениями и навыками в композиции, отвечающих требованиям вступительных экзаменов высших учебных заведений.

Задачи:

- Эстетически воспитывать школьников, формировать их духовную культуру и потребности постоянно общаться с изобразительным искусством, воспитывать уважительное отношение к труду художников.
- Развивать художественно-творческие способности и склонности учащихся, фантазию, зрительно-образную память, эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности, формировать творческую индивидуальность.
- Обучать основам пропедевтической композиции, являющиеся базой заданий по композиции на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения.
- Формировать пространственные представления, художественно-образное восприятие действительности.
- Знакомить с графическим наследием выдающихся художников прошлого и настоящего, ролью композиции в их творчестве.
- Использовать в работе понятия ритма, мерности, перемещения, вращения, отношения тождества, подобия, вариации.

- Уметь применять основные композиционные понятия, как в работе на плоскости, так и в объеме.
- Уметь анализировать произведение искусства, применяя при этом законы изобразительной композиции.
- Владеть различными графическими техниками, вырабатывая осмысленный подход к выбору той или иной техники, исходя из условий конкретной задачи.
- Овладеть общими представлениями о шрифте, о схеме представления простейшего шрифта.
- Определять доминирующие визуальные признаки объекта и уметь на их основе стилизовать изображение.

Место предмета в учебном плане

Композиция в 10 - 11 классах, являясь интегративным курсом, объединяющем в себе основы изобразительной композиции, элементов живописи, рисунка, цветоведения, истории искусства структурирована как объединение частей, каждая из которых адаптирована к данному возрасту. Курс композиции предполагает введение в начальные основы профессиональной композиции, что дает возможность выпускникам школы быть конкурентоспособными при поступлении в художественные вузы страны.

Композиционный курс не является узкоспециализированным, а предполагает введение в область композиционных законов, являющейся базисом для широкого круга профессиональной деятельности художественно направленных профессий.

Возможность подобной деятельности упирается на такие качества программы курса композиции:

- культуроемкость уроков,
- сходство тем и заданий на протяжении двух лет обучения при постоянном обновлении, усилении их содержания в области композиции,
- взаимосвязь программы с основами профессиональной деятельности художника, архитектора, дизайнера,
- постоянная связь, параллельность развития курсов композиции, живописи, рисунка, композиции, истории искусства.

Своеобразной чертой программ является то, что все задания и темы опираются на темы и задания, даваемые на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения. Такая ориентация дает возможность легче адаптироваться и сориентироваться в комплексе вступительных заданий по предмету композиции.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

В результате изучения предмета «Композиция» ученик должен знать/понимать:

- основы композиционной грамоты (ритм, контраст, пропорции, закономерности построения и внутренние связи и т. д.);
- графические техники (в том числе печатные);
- виды орнамента и историю его применения;
- виды шрифтов, логотипы, элементы графического дизайна и фирменного стиля, символы и знаки современного дизайна;
- направления, виды дизайна, архитектуры, рекламы и графики;

уметь:

- применять художественные материалы (акварель, гуашь, тушь, маркеры, фломастеры, гелиевые ручки, цветные карандаши и другие материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности;
- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов изобразительного искусства, архитектуры и дизайна и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); **использовать приобретенные знания и умения** в практической деятельности и повседневной жизни для:
 - восприятия и оценки произведений искусства, архитектуры, дизайна и связи искусства и быта,
 - самостоятельной творческой деятельности:
 - в иллюстрациях к произведениям литературы, проектировании бытовых предметов и предметов среды, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера), связанных с понятием стиля.

Основное содержание учебного курса

10 класс

Курс пропедевтической композиции

- Введение в курс композиции. Знакомство с аналогами, перспективы, задачи. Основные формы - квадрат, треугольник, круг. Исследование их внутренней структуры, закономерностей, свойств. Работа выполняется в черно-белом варианте с использованием пяти типов линий.
- Продолжением задания является компоновка 5-ти геометрических фигур в квадрате 15x15 с учетом внутренней структуры, логики и использованием связей.

- Закрепляющим и развивающим (по нарастающей) является следующее задание «Башня». Это объемно-пространственная композиция с использованием букв имени и фамилии. Учащиеся выполняют задание с использованием, как линий, простых геометрических фигур, так и более сложных элементов - букв, цифр, символов.
- Одним из важнейших условий создания хорошего композиционного решения является умение создания образа, настроения, передачи состояния. Здесь учащимся предлагается с помощью лишь линий передать шесть состояний - гнев, радость, спокойствие и т.д. Дается определение характера линии.
- Следующим идет работа с более сложным объектом. Имя - характер. Выражение характера близкого (знакомого) человека рисованием его имени. Такое задание преследует две цели: с помощью линейных объектов передать состояние, характер, и развитие образного мышления - в линиях увидеть конкретный образ. Параллельно решается отработка стиливого и пластического решения. Важно, чтобы каждый учащийся нашел свой способ графического языка
Важным условием является выполнение самостоятельных композиций, где выявляется уровень усвоенного материала и недостатки, над которыми следует продолжить работу.

Беседы о композиции в изобразительном искусстве

Беседы о художественной образности в композиции на основе анализа рисунков, набросков и законченных произведений известных отечественных и зарубежных художников.

Художественно-выразительные материалы и средства графических композиций.

Беседы о современном искусстве, архитектуре, дизайне. Композиционные решения в рекламных проектах

Основное содержание учебного курса

11 класс

Курс стилизованной (декоративной) композиции.

- Введение в курс композиции. Знакомство с аналогами, перспективы, задачи. Одной из основных задач здесь является овладение методами стилизации. Это дает возможность создавать условные, стилизованные композиции. Именно такие задачи при сдаче экзаменов в высшие учебные заведения ставятся при выполнении композиций.
Учащиеся выполняют ряд заданий на эту тему: стилизация растения (листьев, стеблей, колосков), стилизация цветка и, в заключении, стилизация животного или птицы. Как закрепляющие задания идут композиция на тему «Растительный мир» и «Фантастический зверь».
- «Фантастический зверь» - задание, рассчитанное на 12 часов, в черно-белом исполнении. Стилизация состоит в том, что зверь выполняется только из геометрических фигур - кругов, треугольников, овалов, трапеций и т.д.

Параллельно решается отработка стилизового и пластического решения. Важно, чтобы каждый учащийся овладел своим языком, своими приемами.

- «Другие жители города». Композиция из пяти (30x35) или трех (40x30, 40x50, 40x30) частей. Это задание непосредственно направлено на развитие творческих способностей, авторского видения действительности, умения видеть мир другими глазами, подмечать то, что для обычного человека не представляет интереса. Сбор материала (зарисовки на улице, в среде) Уточнение концепции. Доработка. После доработки необходимо дополнить фонд зарисовок. Важным здесь является выстраивание единого смыслового ряда. Или, говоря современным языком, концепции. Далее решаются задачи выстраивание общего композиционного и общего пластического рядов.

Здесь учащимся предлагается знакомство с принципом сомасштабности. В задании должно присутствовать логическое обоснование, и связь между частями концептуальная и графическая.

Беседы о композиции в изобразительном искусстве

- Беседы о художественной образности в композиции на основе анализа рисунков, набросков и законченных произведений известных отечественных и зарубежных художников.
- Художественно-выразительные материалы и средства графических композиций.
- Беседы о современном искусстве, архитектуре, дизайне. Композиционные решения в рекламных проектах.
- Демонстрация образцов композиционных заданий, выполненных поступающими в вузы.

Следует помнить, что рекомендуемые в программе учебные задания, темы являются примерными. Поэтому учитель, творчески подходя к программе, ее содержанию, должен по своей инициативе выбирать темы заданий и рекомендовать ребятам количество учебного времени на каждое задание, их последовательность, художественно-изобразительный материал. Особое внимание при этом уделяется индивидуальным особенностям каждого школьника, его эстетическим потребностям, склонностям и направленности художественных интересов.

В 10-11 классах все начальные сведения о закономерностях композиции систематизируются. В процессе работы с композицией старшеклассники должны осознанно и творчески использовать эти закономерности, добиваясь грамотного исполнения, выразительности и образности решения. Этому способствует ознакомление с творчеством известных художников, их манерой работы, их мыслями и представлениями об искусстве.

Начинается работа над композицией, как правило, с выполнения небольших заданий размером 10x10 см.. Задания выполняются на формате А 4 в черно-белом решении. В качестве материалов используются: бумага - белая чертежная, тушь, фломастеры, маркеры, гелиевые ручки, карандаш, линейка, резинка.

Большое значение приобретает создание методического фонда лучших работ по композиции, постоянное его пополнение. Коллекция работ является так же и фондом для формирования выставок.

Основное же назначение методического фонда - знакомство учащихся с аналогами при работе над заданием, знакомство с лучшими вариантами исполнения композиционных работ.

Курс «Композиция» является самым важным разделом, позволяющим в полной мере проявить творческую инициативу, художественные способности, свободу воображения и фантазии школьников. Как правило, тематическая композиция является своеобразным показателем уровня освоения разнообразных теоретических сведений, основ изобразительной грамоты (строения формы, конструкции, объема, композиции, светотени, фактуры и т. п.) и уровня практического овладения этими теоретическими основами и правилами рисования.

Круг тем композиций предлагается самый разнообразный: профессия, хобби, семья, зоопарк, летние и зимние развлечения, спорт, времена года, исторические темы и т. п.

Как правило, выполнению тематической композиции предшествует целенаправленная подготовительная работа по заданию педагога - предварительные наблюдения, сбор иллюстративного материала, выполнение набросков и зарисовок. Тематические композиции выполняются самыми разнообразными художественными материалами. Для поощрения интереса, самостоятельности школьников, проявления их индивидуальности следует предоставить им как можно больше свободы в выборе конкретной художественной техники.

Тематическое планирование 10 класс

№	Тема	Кол-во часов
1	Вводное занятие. Средства художественной выразительности	4 часа
2	Формально-композиционное выражение плоскости и пространства	16 часов
3	Статика и динамика	6 часов
4	Ритм	6 часов
5	Фрагментирование	6 часов
6	Освоение графических техник и фактур.	2 часа
7	Стилизация объекта по собственному или заданному свойству	10 часов
8	Архитектурный пейзаж.	10 часов
9	Декоративный натюрморт.	8 часов
	Всего	68 часов

Тематическое планирование 11 класс

№	Тема	Кол-во часов
1	Формальная чёрно- белая композиция. Логика построения и акцентирование на пересечениях. Поиск графического решения.	5 часов
2	Черно-белая композиция из произвольно выбранных предметов. Логика построения и акцентирование на наложениях. Компоновка с использованием внутренних связей. Поиск графического решения. Изучение фактур и их отрисовка.	15 часов
3	Декоративно-плоскостная композиция с использованием пяти цветов. Эскизирование. Создание образа. Построение композиции. Гармония цвета. Цветовой замысел. Подготовка колеров. Выкраска основных пятен. Детализовка.	20 часов
4	Объемно-пространственная композиция. Стилизация существующего натюрморта. Создание на основе стилизованного натюрморта плоскостного пространственного решения. Создание высокого рельефа стилизованного натюрморта. Построение врезки предметов друг в друга. Моделирование предметов тоном.	18 часов
5	Объемно-пространственное моделирование. Плоскость и объем. Создание эскизного макета. Работа над контрастом: светотень, объем-плоскость, черно- белое.	10 часов
	Всего	68 часов

Список литературы для обучающихся и для учителя

1. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты. — М., 1989.
2. Ватагин В. А. Изображение животного: Записки анималиста. — М., 1957.
3. Дейнека А. А. Учитесь рисовать. — М., 1961.
4. Кардовский Д. Н. Об искусстве. — М., 1960.
5. Кирилле А. А. Учителю об изобразительных материалах. — М., 1971.
6. Константин Коровин. Жизнь и творчество: Письма. Документы. Воспоминания / Сост. Н. М.
7. Молева. — М., 1963.
8. Крамской И. Н. Письма, статьи. — М., 1965—1966.
9. Крымов Н. П. Художник и педагог. — М., 1960.
10. Кузин В. С. Изобразительное искусство и методики его преподавания в школе: Учебник. — М., 1998.

- 11.Репин И. Е. Далекое и близкое. — М., 1964.
- 12.Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия / Сост. Н. Н. Ростовцев, С. Е. Игнатъев, Е. В.Шорохов. - М., 1989.
- 13.Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисованию: Зарубежная школа рисункаМ.,1981.
- 14.Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисованию: Русская и советская школы рисунка. — М., 1982.
- 15.Терентьев А. Е. Рисунок в педагогической практике учителя изобразительного искусства. — М, 1981.
- 16.Тиханова В. А. Птицы и звери Василия Ватагина. — М., 1987.
- 17.Чистяков П. П. Письма, записные книжки, воспоминания. — Л.; М., 1953.
- 18.Энциклопедический словарь юного художника. — М., 1983.
- 19.«Юный художник», журнал.