

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств им. Б.Н. Молчанова»**

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая
программа в области изобразительного
искусства
«Композиция»
(4 года обучения)**

<p>Одобрена Педагогическим советом МБУ ДО «Детская школа искусств им. Б. Н. Молчанова» «05 09 2018 г. Протокол № 78 от 05.09.2018</p>	<p>Утверждаю: Директор МБУ ДО «Детская школа искусств им. Б. Н. Молчанова» _____ Г. Ямщикова «05» _____ 2018 г.</p>
---	--

Составитель:

преподаватель художественного отделения МБУ ДО «ДШИ»

Э. А. Марчук

Данная программа ориентирована на приоритетность предмета «Композиция» в формировании и развитии художественных способностей детей, на понимание содержания курса как системы взаимосвязанных и взаимообусловленных подходов. Предмет «Композиция» должен стать центром учебного процесса, объединяющим дисциплины учебного плана по изобразительному искусству в образовательную программу, направленную на формирование и развитие творческой личности.

Данное пособие предлагает содержание и методические рекомендации для базового четырехлетнего курса обучения детей, поступающих в детскую художественную школу (изобразительное отделение детской школы искусств) в возрасте 10-11 лет.

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

Пояснительная записка

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 в детской художественной школе, призвана показать 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 упражнения в графике и цветоведении. Необходимо знакомство с теорией и практикой как отечественной, так и всемирной культурой, изучение истории искусств.

Из личного опыта

На мой взгляд, очень важно, выбирая тему, и, соответственно, технику исполнения станковой и декоративно-прикладной композиции учесть особенности нашего региона: географические, климатические, исторические. Уникальная флора и фауна, разнообразие древних этносов и, как следствие, интереснейшая самобытная культура позволяют создать композиции, которые не остаются незамеченными ни в одной экспозиции.

Считаю, что очень важную роль, в создании композиций, как станковых, так и декоративно-прикладных, играет достоверность в передаче деталей: образа жизни, обрядов, одежды, орнаментов, предметов быта и культа. Неоценимую помощь в решении этой задачи оказывают музейные зарисовки, которые считаю необходимым включить в программу каждого курса. Необходимую базу для этого может создать богатейший Таймырский окружной краеведческий музей, а так же центры народного творчества.

При выборе сюжета для композиций необходимо использовать оригинальные литературные источники, включающие самобытные сказки, легенды, песни и другие формы устного народного творчества пяти самобытных этносов населяющих Таймыр. При создании декоративных композиций очень интересно использовать виды или сочетания традиционных декоративных техник: меховая мозаика, работа с кожей, резьба по кости, вышивка бисером.

Предметы «История искусств» и «Композиция» должны находиться в постоянном взаимодействии по принципу «теория-практика». Это соответствие достигается с помощью создания «параллельных» программ. Кроме того, что этот вариант позволяет дать более глубокие знания, он, к тому же, дисциплинирует учащихся.

Структура курса

Количество часов по годам обучения				
1 год	2 год	3 год	4 год	Итого
102	102	102	102	408

I Класс

Содержание и задачи курса

Развитие наблюдательности и образного мышления. Фундаментальная направленность – освоение картинной плоскости. Развитие ощущения формата.

Основные задачи:

1. Решение листа как единого целого.
Положение изображения на картинной плоскости.
Замкнутая и фрагментарная композиция
2. Выделение главного и второстепенного в решении композиции.
Соотношение частей. Визуальная уравновешенность композиции на листе.
3. Принцип орнамента в решении композиции.
4. Детали – определители места, действия, профессии.
5. Колорит. Эмоциональная характеристика цвета и ее роль в образном строе композиции – создание состояния, настроения, образа.

Параллельно со станковой композицией желательно решать аналогичные задачи в композиции декоративной.

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 композиции. Ритм.
2. Конфигурация пятна. Силуэт. Условность/стилизация. Символ-образ.
3. Основные и дополнительные цвета. Свойства цвета.
4. Декоративность – плоскостность.

Примерные темы

Станковая композиция

	количество часов
1. Летние впечатления	1. 8
2. “Времена года” серия работ, связанных с сезонностью (“Осень”, “Грибная пора”, “Многоцветная тундра”, “Зимние игры”, “Праздник Хейро”, “День оленевода”).	2. 26 3. 20 4. 14
3. Композиционный портрет	
4. Животные (музейные зарисовки)	

Декоративные композиции

	количество часов
1. Зарисовки листьев, растений, веток с ягодами (брусника, голубика и т.д.). Варианты: черно-белый, в цвете. Растительный орнамент в полосе, круга (возможны музейные зарисовки).	1. 5 2. 5 3. 8
2. Свободные композиции в цвете. Красный, желтый, синий; ахроматические и хроматические цвета (“Город”, “Кусочки кожи”, “Пейзаж”).	4. 8 5. 8
3. Наброски, изучение различных техник. Сочетание материала:	

карандаш, уголь, сангина, пастель, цветные карандаши, туш, акварель.	
4. Мозаика (имитация). Возможно использование темы “кожаной мозаики”, коллаж.	
5. Эскиз панно “Фантазии”. Применение суммированных знаний.	

II Класс

Содержание и задачи курса

1. Решение композиции листа на основе ритма. Динамическая и статичная композиция. Ритм как средство композиционного строя: горизонтальный, вертикальный, диагональный, раковинообразный (спираль).
2. Тональность и цвето-тональная пластика композиции. Принцип «рельефа». Соотношение черного и белого в листе.
3. Цветной контраст и цветная гармония.
4. Принцип контраста: линий, форм, величин, тона, цвета. Раскрытие смысла событий и идей через столкновение противоборствующих сил.
5. Работа с натурным материалом: наброски – обобщения.
6. Работа с книгой: замысел – поиск – отбор материала – изучение – обобщение – решение.
7. 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 тонов.

Примерные темы

Станковая композиция	количество часов
1. Многофигурные композиции (“Люди в городе”, “Жители поселка”, “Праздник коренных народов”).	1. 20
2. Движение (“Спорт”, “День оленевода”).	2. 20
3. Иллюстрации к литературному произведению. Прочтение в классе в слух, “раскадровки” по тексту.	3. 28

Декоративные композиции	количество часов
1. Декоративный натюрморт. Возможны копии с фрагментов картин художников (особенно эффектны импрессионисты). Изучение взаимодействия цветовых пятен, контрастных и дополнительных цветов, их свойств.	1.10 2. 7 3. 5 4.7
2. Натюрморт черно-белый. Различные виды линий. Техника - кисть, акварель, черная гуашь. Возможно выполнение рельефа.	5. 5
3. Эскиз витража “Замкнутый цвет”.	
4. Эскиз фрески “Спорт” (статика – динамика).	
5. Упражнения на ассоциативное мышление. Зарисовки природных форм. Сопутствующая задача – постановка руки в работе различными материалами.	

III Класс

Содержание и задачи курса

Желательно всё внимание сосредоточить на подготовительном этапе создания композиционных работ.

Эскиз как основная форма проявления композиционного замысла.

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

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.

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

Решение композиции как:

1. Совмещение одновременных событий.
2. Множественность точек зрения.
3. Совмещение крупного и дальнего планов (наплывов).
4. Сочетание разнонаправленного движения.
5. Совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).
6. Линия горизонта – низкая, высокая, равновесная.

Основные задачи:

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

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. Портрет. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

3. Отбор исторического материала для композиции. Роль деталей в утверждении достоверности образа.

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

5. В иллюстративном материале решение задачи: начало – кульминация – концовка.

Примерные темы

Станковая композиция

количество часов

1. Создание триптиха. Выбор темы по принципу временных различий, ритмов, плановости, точек зрения, фантазии и реальности.	1. 20 2. 12 3. 16 4. 20
2. Человек в интерьере (композиционный портрет).	
3. Историческая композиция. Работа с историческим материалом, музейные зарисовки.	
4. Серия иллюстраций. Книга.	

Декоративные композиции	количество часов
1. Решение одной из тем триптиха в технике “батик” (холодный). Решение в определенной части спектра.	1.10 2. 14 3.10
2. Натюрморт в технике “батик” (горячий). Построение условного пространства, цветом и тоном.	
3. Знакомство со спецификой театрально-декоративного искусства. Эскиз декорации и костюмов к спектаклю: зарисовки интерьеров, наброски.	

IV 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 умения данного конкретного ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовать свои замыслы.

1. Поиск 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 – поиск темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды.

Поиск графических и живописных решений – как отдельных листов серии, так и всей серии в целом.

Второе полугодие – сдача дипломных листов (к концу марта) и завершений всей работы (в апреле) обязательным композиционным автопортретом.

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 человек сопровождает: труд, отдых, развлечения и увлечения – интерьер, натюрморт, пейзаж.

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

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым учащимся. Это и поиски решений, обращение к справочному материалу, литературе. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, копии с произведений мастеров.

Общими могут быть посещения выставок и музеев, экскурсии, связанные с дипломным проектированием, а так же наброски из человеческой фигуры или групп людей, в движении и статике, проработаны и обобщенные, сделаны различными материалами.

Постепенно, путем проб, ошибок 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.