

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств имени А.С.Голубкиной»

Принята на заседании
методического совета
ДШИ от 31 августа 2017 г.
(протокол № 1)

Утверждаю
Директор МБУ ДО
«Детская школа искусств
им. А.С. Голубкиной»
О.В. Масакова

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

по предмету «Станковая композиция»

составил: преподаватель Никитина О.Б.

Программа для детей 11- 15 лет

Срок реализации - 4 года

Зарайск.

Оглавление:

1. Пояснительная записка	стр.3-5
2. Тематический план	стр.5-10
3. Содержание предмета	стр.10-28
4. Литература	стр.29-31

Пояснительная записка

Главной задачей обучения в «ДШИ» является обучение учащихся основам изобразительной грамоты, воспитание эстетического вкуса, развитие творческих способностей, выявление и подготовка одаренных детей для поступления в средние профессиональные художественные заведения.

Занятия в ДШИ должны научить учащихся последовательно и грамотно вести творческую работу. Все специальные дисциплины должны быть тесно связаны, и взаимодействовать друг с другом.

Курс "Станковой композиции"

играет важную роль в обучении учащихся ДШИ. Наряду с рисунком и живописью является одним из самых сложных и важных учебных предметов. Программа рассчитана на взаимосвязь всех учебных дисциплин художественной отделения. Знания, полученные на уроках композиции, закрепляются и применяются на других уроках и занятиях, проводимых в школе: рисунок, живопись, скульптура и т.д.

Композиция это то, что связывает воедино все вопросы теории и практики в изобразительном искусстве, его преподавании. Система занятий данного курса композиции строится с учетом возрастных особенностей учащихся, независимо от начального багажа их знаний, в связи с этим для учащихся первого класса предлагаются краткосрочные задания.

Композиция в изобразительном искусстве связана с необходимостью, передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно. Главное в композиции – создание художественного образа.

Актуальным для нашей школы можно считать концепцию программы –

Углубленное изучение развития мирового и русского искусства учащимися культурологического отделения через практический анализ работ известных художников, творчество которых характеризуется высоким мастерством композиции.

Это поможет учащимся выявить роль структуры произведения и отдельных его частей в раскрытии замысла, в организации больших, тональных, цветовых отношений, расстановке акцентов. В процессе выполнения графического анализа работ художников преподаватель помогает учащимся раскрыть сюжетное содержание произведений. Выяснить те художественные средства, с помощью которых авторы картины добиваются большой выразительности в создании художественных образов. Графический анализ работ художников имеет вспомогательное значение. Графический анализ необходимо проводить во время изучения каждой новой темы для более точных и глубоких познаний законов, правил и приемов композиции.

Новизна.

Практические занятия с анализом произведений художников помогают учащимся наиболее образно проигрывать в своем воображении события прошлого, пропускать информацию через свои мысли и эмоции, осознанно и грамотно интерпретировать их в дальнейшем творчестве, развивать самостоятельность и индивидуальность. В связи с этим тематика станковой композиции культурологического отделения тесно связана с темами «Истории искусств», «Мифологии», «Истории религий мира».

В программу включен ряд заданий с использованием регионального компонента, что способствует изучению истории, географических, климатических условий родного края, любованию природой, знакомство с культурой, обычаями, традициями, особенностями жизненного уклада своего народа и народов, населяющих Россию.

Педагогическая целесообразность.

Начинается курс станковой композиции с работы над пятном и линией, над силуэтом и простой формой. Постепенно занятия усложняются. Пятна и линии обретают конкретный образ. В процессе обучения учащиеся изучают определенные правила создания картины (равновесие, передача ритма, выделение сюжетно-композиционного центра, симметрия-асимметрия и т.д.); законы (закон цельности, закон контрастов, закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции единому замыслу, закон типизации); приемы (горизонталь и вертикаль, диагональные направления); средства (линия, штрих-линия, пятно- тон и цвет). Но курс не сводится только к изучению законов, правил, приемов и применению их на практике. Ряд других упражнений, направлен на развитие умения чувствовать, наблюдать, переживать.

Программа предусматривает выполнение разнообразных заданий. Быстрые и короткие упражнения, основанные на эмоциях, помогают передавать чувства и переживания. Более сложные задания основываются на наблюдениях, изучении окружающей действительности, на работе с литературными и историческими источниками.

В процессе таких занятий учащиеся учатся видеть и оценивать, изучать передавать окружающее. Длительные задания направляют на создание продуманных,

содержащих идею, замысел передающих художественный образ работ.

Развитие способности образно мыслить и умение видеть и отражать в композиции интересное, важное, удивительное в жизни, умение отбирать главное и значительное, умение анализировать и осмысливать исторические процессы через изучение искусства народов мира - **основная цель предмета.**

Задачи:

- развитие индивидуальных, художественных способностей учащихся, путем изучения основных законов композиции;
- научить процессу сознательной работы над композицией;
- научить учащихся наблюдать, запоминать увиденное, черпать сюжеты в повседневной жизни, исторических и литературных источниках, отражать жизненные впечатления в своих работах.
- развивать способности детей, создавая художественные произведения по представлению и воображению, опираясь на реальные зрительные образы и знания «правил» создания картины.
- выявить значимость предмета «Композиция» в формировании и развитии художественного мышления детей, обучающихся на культурологическом отделении.
- создание на должном профессиональном уровне композиционных работ для осуществления возможности поступления в средние художественные учебные заведения;
- использование в работах различных художественных материалов (живописных и графических), знакомство с их технологией.

В работе над композицией большое значение для расширения представлений учащегося, пробуждения пластического воображения и фантазии имеет показ репродукций классических произведений художников.

Для того чтобы над индивидуальностью личности ребенка не довлело мнение педагога, в программу включается ряд методических приемов на наблюдение, ассоциации, эмоции, которые могут побудить к определенным переживаниям учащегося, оказать помощь в изучении культурного наследия прошлого. Курс должен способствовать формированию творческих способностей,

духовной культуры и эмоционального отношения к действительности.

Технологии: Одной из разновидностей дифференциации является **технология индивидуализированного обучения** - такая организация учебного процесса, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются приоритетными.

Личностно-ориентированная технология. В центре внимания педагога - уникальная целостная личность ребенка, стремящаяся к максимальной реализации своих возможностей (самоактуализации), открытая для восприятия нового опыта, способная на осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях.

Информационная технология.

Контроль уровня обученности

Вид контроля	Формы контроля
Вводный	Диагностика персональных, специальных данных
Текущий	Открытые уроки Анализ выполнения работы

	Обсуждение
Итоговый	Просмотры 1 раз в четверть
Особые виды контроля	Конкурсы, выставки, фестивали различного уровня

Результатом четырехлетнего обучения по данной программе можно считать:

- постепенное овладение учащимися основами композиционного мышления;
- изучение законов, правил построения картинной плоскости;
- освоение технических приемов, материалов;
- развитие наблюдательности и фантазии;
- умение анализировать и ставить цель;
- умение поэтапно вести работу;
- накопление опыта, знаний, практических навыков, которые позволят учащимся сознательно, грамотно и самостоятельно вести работу над композицией.
- накопление багажа знаний в области истории мировой культуры, мифологии.

Для этого используются виды контроля:

- просмотры четвертных, годовых работ
- проведение промежуточной аттестации учащихся по предмету
- участие в конкурсах, выставочной деятельности

Обучение 4 года

Возраст от 10 до 15 лет

Общее количество 272 часа

Количество часов в неделю 2

Перечень учебно-методического обеспечения

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- таблицы по этапам работы над композицией;
- раздаточный материал;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
- работы учащихся из методического фонда.

Тематический план

I класс

Тема 1	<i>Ограниченная плоскость (формат) и пятна (линии)- элементы, составляющие композицию</i> Понятие формат, поиск баланса в формате Создание комфортного пространства «Первые наброски» (упражнение)	1 1
--------	--	-----

	Развитие понятия «масштабность» «Страницы Каменного века» (упражнение)	1 1
Тема 2	<i>Уравновешенность (равновесие).</i> Графический анализ работ мастеров (упражнение) «Наскальные рисунки» (упражнение) «Пейзаж города Хадыженска» (упражнение) «Из прабабушкиного сундука» (упражнение) «Дары садов». творческий натюрморт Композиция на тему: «Животный и растительный мир» <i>Подчиненность второстепенного главному</i> «Животные из мифов Др.Греции» (упражнение) Композиция «Подвиги Геракла» «Мотивы Китая» (упражнения) «Рисунки из пещеры Альтамира» (упражнение)	1 1 1 1 1 1 1 1 1- 3 1-3 1-3 1-5 1-5 1-1
Тема 3	<i>Контраст. Выделение главных элементов при помощи контраста.</i> «Календарные праздники славян» (упражнение)	1-3
Тема 4	<i>Ритм.</i> Графический анализ работ мастеров (упражнение) «Композиция орнамента русской вышивки» (упр.) «В садах Семирамиды» (упражнение) Композиция на тему: «Ритмы Верхнего города-Акрополь»	2 2 1-1 1-5

Тема 5	<i>Ассоциативная композиция.</i>	2
	<i>Психологическая связь представлений о различных предметах и явлениях.</i>	2
	Мини-композиции: «Русь», «Каменный век», «Ноев ковчег», «Египет», «Вавилонская башня»	2
	«Греческая колонна» (упражнение) Фигуральная. Описательная композиция на тему: «Жизнь Иосифа»	6

Всего: 68 часов

II класс

Тема 1	<i>Целостность. Композиционный центр</i>	
	Графический анализ репродукций работ художников (упражнение)	2-2
	Тональный композиционный анализ репродукций работ художников (упражнение)	1-3
	Тройной композиционный анализ цветной репродукции (упражнение)	2-2
	«Кикладский стиль в керамике» (упражнение)	2
Тема 2	<i>Движение. Статика- динамика.</i>	1
	Графический анализ работ мастеров	2
	«Возрождение» (упражнение)	2
	«Рыцарский турнир» (упражнение)	
	Ассоциативные мини-композиции «Ветер», «Волны», «Сон», «Зной».	1-3
	Тематическая композиция: «Скачки», «Хоровод»	1-9
Тема 3	<i>Замкнутая (закрытая) и открытая композиция</i>	2
		1-3
	Графический анализ работ мастеров (упражнение)	
	Композиция «Образ Эдема – Райского сада»	
Тема 4	<i>Цвет и светотень. Объем и освещенность</i> Анализ работ мастеров	1

	Сюжетная композиция: «По мотивам кубанских песен»	1-8
Тема 5	<i>Пропорции, масштаб, перспектива.</i> «Критские росписи» (упражнение) «Зарисовки фигуры человека на улицах и в интерьерах Римской империи» (упражнение)	1-3 1-5
Тема 6	<i>Угол и точка зрения. Композиционное пространство.</i> «Русские путешественники» (упражнение) Композиция на тему: «Русские путешественники»	1-1 1-9
Всего: 68 часов		
III класс		
Тема 1	<i>Фактура и текстура, как композиционные средства создания эстетической особенности произведения</i> Передача различных фактур и текстур (упражнение)	1-3
Тема 2	<i>Декоративность сюжетной композиции</i> Сюжетная композиция на тему: «Древняя Греция», «Русский храм», «Готика» (эскиз витража)	1-11
Тема 3	<i>Передача настроения, характера героев</i> Изображение, передача настроения, характера отдельных героев («Нежность», «Волнение», «Радость») (упражнение) Композиция на тему: «Фольклорный праздник»	1-3 1-15
Тема 4	Композиция по наблюдению: «Тайна Дольменов»	1-13

Тема 5	<i>Изображение человека в различных пространственных планах. Композиция на тему: «Героический эпос. Образ богатыря – защитника Русской земли»</i>	1-13
--------	---	------

Всего: 68 часов

IV класс

Тема 1	Тематическая композиция по мотивам мифов Древней Греции, Древнего Рима, по сюжетам из Библии.	2-16
Тема 2	Композиция на историческую тему: «Зарождение культурных традиций »,	1-13
Тема 3	Композиция с введением особенностей народов России: «Ой, «Ехали казаки».	2-16
Тема 4	Композиция на основе наблюдений и зарисовок «Россия православная», пейзаж со стаффажем.	1-17

Всего: 68 часов

Содержание предмета

Первый класс

Раздел программы по композиции для первого класса предусматривает освоение следующих задач:

1. Организация плоскости линией и пятном.
- Сочетание линии и пятна в картинной плоскости.
3. Понятие «масштабность».
4. Силуэт и форма в композиции.
5. Понятие равновесия в картинной плоскости.
6. Подчиненность главному. Композиционный центр.
7. Понятие симметрии и асимметрии в картинной плоскости.
8. Закон контрастов.
9. Понятие «Ритм» в композиции.
10. Ассоциации.

Тема 1: Ограниченная плоскость (формат) и пятна (линии) – элементы, составляющие композицию.

--Упражнение 1: (2 часа). «Первые наброски»

Задача: поиск баланса в формате, создание комфортного пространства. Формат – это плоскость, на которой ведется работа над композицией (лист бумаги, холст).

Важной задачей композиционного построения картины является выбор формата (его размер и пропорции сторон) и величины самого изображения. Формат бывает горизонтальный, вертикальный и квадратный. При выборе формата следует учитывать, как расположены основные объекты композиции. Горизонтальный формат лучше использовать в том случае, если элементы композиции располагаются вдоль горизонтальной плоскости. (И.Шишкин «Лесные дали», А.Рылов «В голубом просторе»). Вертикальный формат придает изображению ощущение стройности и возвышенности. Если элементы композиции располагаются вертикально, то в этом случае выбирают вертикальный формат (К.Брюллов «Всадница», П.Пикассо «Девочка на шаре»).

Формат в виде квадрата лучше использовать для создания уравновешенной статичной композиции потому, что они мысленно соотносятся с равными центральными осями и равными сторонами границ изображения (В.Серов «Татарская деревня в Крыму»).

Неравное количество черного и белого в композиции, (это нужно для того, чтобы ясно читалось, что есть фон, а что фигуры на нем).

Присутствие в пространстве композиции пятен трех размеров.

Присутствие в пространстве элементов трех категорий – большие, средние и малые элементы – делают это пространство комфортным.

(упражнение выполняется аппликативно из черной бумаги на формате А/5).

--Упражнение 2: (2 часа). «Страницы Каменного века»

Задача: развитие понятия «масштабность».

Один и тот же предмет «чувствует себя» менее или более «комфортно» в том или ином пространстве. Слишком малая фигура в большом пространстве вызывает чувство неудобства, неуютности, одиночества. Чрезмерно великая фигура в маленьком пространстве вызывает чувство стесненности.

(Стул на улице, стул в комнате, стул в шкафу). (упражнение выполняется аппликативно из черной бумаги на формате А/5).

Тема: 2.

Уравновешенность (равновесие).

Подчиненность второстепенного главному (центр композиции).

Уравновешенность - основа гармонии в произведении.

--Упражнение 1.(2 часа) Графический анализ работ мастеров.

Задача: при помощи этих упражнений вырабатывается понятие «симметрия – асимметрия», строятся схемы равновесия этих работ. Равновесие в композиции достигается через противопоставление больших и

малых форм, выделение пространственных пауз между предметами. А так же по цвету и тону. (Симметричная композиция изначально уравновешенная, устойчивая). Немаловажное значение в построении картинного пространства имеют оси симметрии. Оси симметрии – это вспомогательные линии, которые помогают найти соотношения различных частей картины; при помощи осей симметрии мы находим геометрический центр холста. Основные элементы композиции размещаются с учетом основных осей симметрии. Учащиеся знакомятся с рабочей плоскостью композиции, осваивают множество вариантов композиционного решения.

Равновесие по размеру – Е.Лансере «Корабли времен Петра 1».

Равновесие по тону – Л.Бакст «Портрет Дягилева с няней»

Равновесие по цвету – В.Васнецов «Витязь на распутье».

Равновесие по промежуткам (пространственным паузам между предметами) – А.Дейнека «Раздолье».

(упражнение выполняется графично на формате А/5).

-- **Упражнение 2.**(2 часа). « **Наскальные рисунки**». Взаимодействие пятна и поля. Выполнить аппликацию из фигур с резким различием по форме, цвету, тону, размеру.

Задача: Удерживать равновесие в пространстве листа.

Знакомство с принципами равновесия вырабатывает умение определять пропорциональные соотношения между пространством листа и размерами пятен. Уравновешиваются части по массе и тону. Равновесие касается не только масс и пятен, но и пространства между ними. Равновесие достигается равномерным распределением элементов изображения на плоскости слева и справа сверху и внизу.

- Равновесие малых и больших величин.

-Равновесие светлых и темных масс.

Упражнения строятся из геометрических фигур. Затем из произвольных пятен.

(упражнение выполняется аппликативно из цветной бумаги: черного, серого, белого цвета на формате А/5. затем из цветной бумаги).

--**Упражнение 3:** (2часа) **Анализ готового изображения. « Пейзажи города Хадыженска»**

Задача: Закрепление знаний и умений по созданию равновесия в композиции.

Раздать карточки с изображением неуравновешенного пейзажа.

Задание: Уравновесить данный пейзаж, дорисовав нужные элементы и детали (на усмотрение ученика).

Особо важное, значение имеет правильное распределение масс, справа и слева от вертикальной оси, проходящей через центр картины.

(выполняется гуашью на формате А/4)

--**Упражнение 4** (2часа) «Из прабабушкиного сундука».

Поиск расположения предметов.

Задача: Выбор наилучшего решения композиции, закрепление знаний и умений по созданию равновесия в композиции.

Сделать формат с прорезями и выполнить аппликации предметов с держателями из цветной бумаги для облегчения их перемещения по изобразительной плоскости.

Аппликации предметов вставляются в прорези и при помощи держателей перемещаются по поверхности листа, пока не будет найдено наилучшее решение композиции. Обратить внимание на равновесие цветных пятен.

--Упражнение 5 (4 часа). Тематический натюрморт. («Дары садов», «Портрет моей родины» и т.д.) Просмотреть репродукции .

Задача: Выработка умений владения принципами равновесия, закрепление понятий «формат», «пятно», «силуэт», выдержать тематику натюрморта.

(Композиция выполняется гуашью в три тона на формате А/4).

Раздать конверты с карточками на которых изображены предметы быта, характерные для России. Знакомство с творчеством русских художников.

--Упражнение 6:(4 часа) Творческая композиция на тему «Животный и растительный мир России».

В начале занятия учащиеся просматривают видеоряд, знакомясь с животным и растительным миром России.

Задача:

Создание творческой композиции с учетом равновесия масс по цвету, тону, размеру и пространства между ними. Заполнить лист бумаги контурными изображениями: птиц, рыб, домашних животных, цветов, листьев.

Залить получившийся рисунок цветом, учитывая равновесие (выполняется в материале «гуашь» на формате А/3).

. Подчиненность второстепенного главному (центр композиции).

Композиция должна восприниматься как единое целое.

Для этого ее выстраивают относительно единого узла, называемого композиционным центром. Композиционный центр не всегда является геометрическим центром. Центр включает сюжетную завязку, основное действие, главных действующих лиц. Он влияет на формат, колорит, пластику. Определение зрительного центра и зрительного поля композиции являются первым, начальным этапом композиционной грамоты. При определении зрительного центра учащиеся вырабатывают навыки нахождения основных (главных) элементов композиции и второстепенных деталей.

Анализируя работы художников, мы замечаем, что наиболее важные по сюжету элементы композиции не разбросаны по плоскости картины, а образуют пятно или простые геометрические фигуры. (В.Серов «Дети» - прямоугольник, Рембрант «Возвращение блудного сына» - круг, В.Суриков «Боярыня Морозова» - треугольник и т.д.).

В процессе нахождения вариантов размещения зрительного центра композиции развиваются навыки соотношения между пространством листа и

размером зрительного центра. Развивается композиционное мышление, проявляются навыки многообразия композиционного решения.

--Упражнение 1:(4 часа) «Животные из мифов Древней Греции» Средства выделения сюжетно-композиционного центра.

Задача: формирование умений и навыков построения композиции, изучение средств выделения композиционного центра, развитие творческих способностей, фантазии и наблюдательности.

(Учащиеся просматривают видео-ряд работ мастеров: В.Перов «Приезд гувернантки в купеческий дом», Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», П.Федотов «Завтрак аристократа», И.Репин «Царевна Софья», М.Врубель «Демон», В.Суриков «Меньшиков в Березове», А.Иванов «Явление Христа народу», А.Лосенко «Прощание Гектора с Андромедой», В.Суриков «Боярыня Морозова», Н.Шильдер «Искушение», В.Серов «Похищение Европы», Альбрехт Дюрер «Распятие», М.Шибанов «Празднество свадебного договора». Проводится анализ-определение сюжетно-композиционного центра и средства, которым он выделен. Затем выполняется формальная композиция из цветной бумаги, где отражены все средства выделения сюжетно-композиционного центра: место расположения, размер, тон, форма, цвет, изоляция, движение, на нюансе (инверсия). Вторая часть задания состоит из выполнения гуашью мини- композиций из бытовых предметов, животных и т. д. с применением средств выделения сюжетно-композиционного центра.

--Упражнение 2: (6 часов) Композиция на тему «Подвиги Геракла».

Задача: выделение композиционного центра формой, размером, изоляцией, светом, цветом, тоном, движением, (выполняется гуашевыми красками на формате А3).

--Упражнение 3: (6 часов) «Мотивы Китая».

Поиск композиционного центра.

Задача: нахождение в живописном этюде композиционного центра, подбор к нему второстепенных элементов.

Из цветов, фруктов и керамической посуды составить три натюрморта, в каждом из которых предложенные предметы будут попеременно являться композиционным.

-В первом - главными будут цветы - яркие по цвету, расположены ближе к центру. Посуда мало заметна, небольшого размера. Она может служить фоном или подставкой. Фрукты рассыпаны на столе, не яркие и в небольшом количестве.

-Во втором - главным будет керамическая посуда. Она должна быть цветной. А цветы и фрукты, напротив, не яркие и служат дополнением в создании среды.

-В третьем - главным являются фрукты. Все внимание должно быть направлено к ним

им. Фрукты яркие, крупные. Посуда и цветы менее заметны в сравнении с фруктами.

Обратить внимание на разнообразие изобразительных средств, при помощи которых выделялись композиционные центры.

(выполняется гуашевыми красками на формате А5)

--Упражнение 4: (2 часа) «Рисунки из пещеры Альтамира».

Выделение комфортной композиции из хаотических пятен.

Задача:

найти композиционный центр и определить способ, которым он выделен.

На листе с «кляксами» выделить прямоугольными рамками 4-5 комфортных композиций. Залезать друг на друга они не должны. Ответить на два вопроса: где находится композиционный центр и каким способом он выделен, \выполняется черной тушью на формате А /3)

Тема 3: Контраст.

Контраст

это резкое различие, используемое в изобразительном искусстве. Которое позволяет художественно сопоставить противоположность двух величин: размеров (большого и маленького); цвета (светлого - темного, насыщенно-нейтрального, теплого - холодного); масс (крупных и мелких, пестрых и гладко окрашенных). Контрасты представляют собой проявление всеобщего закона диалектики – закона единства и борьбы противоположностей: добро и зло, веселое и грустное, новое и старое. Спокойное и динамичное и т.п. без контрастов не может быть борьбы, а стало быть, и движения, изменения, развития. Без контрастов света и тени, контрастов форм, величин, без контрастов цветов человек не увидит ни формы, ни объема.

Сильные цветовые и световые контрасты постоянно участвуют в построении композиции для выявления главного. Закон контрастов – один из основных законов композиции.

Контрасты – это необходимое условие, чтобы зритель увидел изображение, они создают выразительность произведения искусства.

Контраст тона – В.Васнецов «Снегурочка».

Контраст цвета – Б.Кустодиев «Ярмарка», В.Васнецов «Ковер-самолет».

Контраст размеров – Л.Бакст «Портрет Дягилева с няней», В.Васнецов «Витязь на распутье».

Контраст формы – П.Пикассо «Девочка на шаре», В.Васнецов «Спящая царевна».

--Упражнение 1: (4 часа). «Календарные праздники славян» («Семика», «Веснянки», «Колядки», «Ивана Купалы»).

Выделение главных элементов при помощи контраста. Выполнить серию заданий по свободному использованию картинной плоскости разных размеров.

Это могут быть композиции из линий, пятен, точек, геометрических, растительных или декоративных элементов.

Задача: определить контраст (выполняется гуашью на формате А/2)

Тема: Ритм.

Повторение, равномерное чередование отдельных элементов или фигур, световых и тоновых пятен, объемов, оттенков цвета через определенные интервалы. Группу таких объектов можно назвать ритмическим рядом или композиционным строем в картинной плоскости. Небольшие промежутки между элементами в ритмическом ряде называются интервалами, а пространства, отделяющие один элемент от другого – паузами. Ритмическое построение с применением цвета значительно расширяет возможности и обогащает познания в живописи. Каждый цвет с помощью ритма может развиваться в плоскости и пространстве картины, меняя насыщенность, величину элементов, составляющих композицию. Это позволяет усиливать или ослаблять фрагменты картины, выделить главное.

Ритм связан с содержанием и подчинен выражению идеи.

Ритм выбирается не любой, а только тот, который помогает выразить задуманный порядок – спокойный или динамический.

-- Упражнение 1: (2 часа) Графический анализ работ мастеров. Составление схем.

Ритм всегда подразумевает движение. Ритм создает впечатление движения в разных направлениях.

Влево-вправо – А.Дайнека «Бег».

Вверх-вниз – А.Дайнека «Юность».

Вокруг оси – А.Матисс. «Танец».

Дальше-ближе – А.Сущенко «Бег с препятствиями».

Нарастающий ритм – А.Дайнека «Раздолье».

Убывающий ритм – А.Сущенко «Стрельчихи».

Задача: изучение понятия «ритм».

(выполняется черной тушью на формате 1/2 А /4).

--Упражнение 2: (2 часа) « Композиция орнамента русской вышивки ». Перед выполнением задания учащиеся просматривают образцы вышивок, знакомятся с особенностями русского орнамента, его мотивами.

Задача: передача закономерного ритма. Выдержать ритмический ряд при постоянной величине элементов и интервалов между ними. Развитие чувства ритма.

(выполняется гуашью на формате А /4).

-- Упражнение 3: (2 часа) «В садах Семирамиды».

Перед выполнением задания просмотреть репродукции работ художников: А.Саврасов «Грачи прилетели», Шишкин «Рожь», А.Куинджи «Березовая роща» и т.д. Выполняются зарисовки деревьев с натуры. Просмотр видеофильма « Сады Семирамиды»

Задача: передача свободного ритма. Выполнить ритмический ряд с изменением величины элементов, интервалов и тона.
(выполняется черной тушью на формате А/ 4).

--Упражнение 4: (б часа). « Ритмы Верхнего города - Акрополь ».

Занятие начинается с экскурсии по улицам Хадыженска. Учащиеся учатся наблюдать ритмы родного города, выполняют зарисовки, схемы. Затем просматривается видеокассета «Шедевры мировой архитектуры». На основе собранного материала учащиеся выполняют композицию.

Задача: организация композиции через ритм, гармоническая соразмерность частей и пропорциональное соотношение различных компонентов в композиции.

(выполняется гуашью на формате А /4; наброски, зарисовки выполняются с натуры)

Тема:Ассоциативная композиция.

Ассоциация

психологическая связь представлений о различных предметах и явлениях , выработанных жизненным опытом.

Каждый предмет вызывает какую – либо ассоциацию, каждая форма выражает определенный характер. Например: эскимос – снег, север; ночное небо – бесконечность; пантера – изящество и коварство, «Карнавал» - яркие краски, вспышки, контрасты. Ассоциации вызывают и музыка и стихи. Ассоциативная композиция по своей глубинной сути не иллюстративна, а эстетически формальна, то есть не требует литературы, рассказа. Ассоциативная композиция является уже произведением искусства, но в реалистическом искусстве ассоциация – это общий замысел, основная идея, требующая дальнейшей разработки, наполнения конкретными образами.

Каждое из понятий можно конкретизировать, сделать названием композиции. У каждого художника свое видение предмета, своя эмоциональная палитра. Но в основных своих характеристиках ассоциативные композиции разных авторов все-таки не будут сильно отличаться друг от друга. Соответствие, совпадение восприятия произведения с тем, что хотел выразить автор,- неперенное условие правильной оценки ассоциативной композиции.

Ассоциативная композиция может создать полнокровную художественную ткань. Нередко более тонкую и изысканную, чем образы в сюжетной композиции, но эта ткань не обладает конкретностью, она допускает субъективное толкование, произведение как бы не имеет последнего слова, последнего мазка художника, превращающего композицию в законченный образ.

С другой стороны, любая композиция несет в себе элемент ассоциативности – будь то сугубо формальная композиция на ритм или динамику, сюжетная ли картина с тщательно разработанными персонажами и предметами.

Ассоциация является связующим звеном между инструментальной, рационально-рабочей стороной композиционной деятельности и высоки духовно-чувственными задачами художественных произведений. Почти все изобразительное искусство предметно. Это совсем не отменяет ассоциативности, опосредованности образа.

--Упражнение 1: (2часа): Выполнить ряд ассоциативных мини-композиций: «Русь», «Каменный век», «Египет», «Ноев ковчег», «Вавилонская башня». В начале урока учащиеся знакомятся с работами художников русского авангарда. На протяжении урока учащиеся прослушивают музыкальные произведения, стихи, просматривают иллюстрации с изображением просторов Руси, архитектурой Египта и т.д. В работе над ассоциативной композицией обратимся к тем формам и средствам композиции, которые наиболее тесно связаны с внешней стороной изображения, то есть сами по себе материальны: цвет, контраст, симметрия, текстура и т. д. Эти средства активно ассоциируются с предметами и абстрактными понятиями, легко применимы и, главное, легко переключаются на слова.

Задача: конкретизировать каждое из предложенных понятий, сделать названием композиции.

(выполняется акварелью на формате А/5).

--Упражнение 2: (2часа) «Греческая колонна».

Занятие начинается с просмотра архитектурных памятников Греции.

Задача: передача настроения через неодушевленные предметы.

Выполнить неодушевленный предмет в определенном настроении. Он может быть грустный, веселый, торжественный, важный, озорной и т.д. Проследить ассоциативную связь со стилями в архитектуре.

-- Упражнение 3: (6часа). Фигуральная, описательная композиция, сюжет из библейских историй – «Жизнь Иосифа».

Занятие начинается с просмотра видеофильма «Иосиф».

Задача: передача эмоций, переживаний, выражение настроения, внутреннего

героя в колористической гамме. (выполняется акварелью на формате А/4).

Рекомендуется просмотр работ учащихся в конце урока, так как наглядно можно рассмотреть различное эмоциональное состояние изображенного героя.

ВТОРОЙ КЛАСС

Раздел программы по композиции для второго класса предусматривает освоение следующих задач:

- 1.Целостность композиции.
- 2.Понятие об открытой – закрытой композиции.
- 3.Движение (статика - динамика) в композиции.
- 4.Передача объема, освещенности, (свет и светотень).
- 5.Понятие о пропорциях.

6. Понятие о монументальности.
7. Законы перспективных сокращений.
8. Угол и точка зрения.

ТЕМА: 1.

Целостность и композиционный центр.

Если изображение или предмет целиком охватываются взглядом, как единое целое, явно не распадается на отдельные самостоятельные части, то налицо целостность. Целостность – внутреннее единство композиции. Но его нельзя понимать как непременно некий спаянный монолит. Это ощущение сложное, между элементами композиции могут быть промежутки, пробелы, но все-таки тяготение элементов друг к другу, их взаимопроникновение зрительно выделяют изображение или предмет из окружающего пространства.

Целостность выделяет центр внимания. Одна из основных черт закона целостности – неделимость композиции означает невозможность воспринимать ее как сумму нескольких, хотя бы в малой степени самостоятельных частей. неделимость проявляется в композиции через нахождение художником средств, которые способны объединить в одно целое все компоненты будущего произведения. Композиционной цельности можно добиться, приглушая второстепенное, объединяя тоном, светом, колоритом все части произведения.

Цельность так же зависит от связи всех элементов произведения определенной логикой действия. неделимость изображения достигается и самой техникой письма. Цельность может быть в компоновке картины по отношению к раме, может быть как колористическое пятно всей картины по отношению к полю стены. А может быть и внутри изображения, чтобы предмет или фигура не распадалась на отдельные случайные пятна. Учащиеся должны анализировать, экспериментировать, приобретать навыки цельного видения композиции.

--Упражнение 1: (4 часа) Графический анализ черно – белой репродукции.

Задача: Композиционный анализ. Приведение сложного изображения к простому виду или к схеме с целью выяснения принципа построения композиции в этом изображении. Определить внутреннее единство данной композиции.

В данном упражнении приведем изображение с множеством оттенков серого к двухкомпонентной схеме из черного и белого.

Предметы не являются элементами композиции – только пятна. Берем черно – белую репродукцию, рисуем на листе ее формат. Делаем карандашом примерный набросок изображения. Находим в репродукции самое светлое и самое темное. Затем находим серый средний тон. После этого все пятна в репродукции светлее среднего сер

ого оставляем белым, а те которые темнее среднего серого заливаем черным. Сам средний серый назначаем либо белым, либо черным.

Выполнить

3-

4 композиционные схемы с разных репродукций и ответить на вопрос: Где находится композиционный центр, и каким способом он выделен. (Схемы выполняются кистью и гуашью на формате А/5).

--Упражнение

2: (4часа). Тоновый композиционный анализ цветной репродукции.

Задача: Композиционный анализ. Приведение сложного изображения к простому виду или схеме с целью выяснения принципа построения композиции, в этом изображении. Приобретаются навыки нахождения точного композиционного решения.

Необходимо при выполнении упражнения учитывать только светлоту пятен, а цвет игнорировать.

Выполнить

2-

3 композиционные схемы с разных репродукций и ответить на вопрос: Где находится композиционный центр, и каким способом он выделен. (Схемы выполняются кистью и гуашью на формате А/5).

--Упражнение

3:

(4часа). Тройной композиционный анализ цветной репродукции.

Задача: композиционный анализ. Приведение сложного изображения к простому виду или схеме с целью выяснения принципа построения композиции в этом изображении.

Это значит, что с каждой цветной репродукции необходимо сделать три композиционных схемы: тоновую, цветовую и линейную.

-Цветовая композиция. Если в тоновой (черно-белой) композиции составляющими ее компонентами были черные и белые пятна, то в цветовой это будут «теплые» и «холодные». Сначала найдем в репродукции самое теплое, самое холодное пятно (тон в данном случае не учитывается). Затем найдем средний между теплым и холодным.

Все, что теплее его зальем теплым (желтым), все, что холоднее зальем холодным (синим).

-

Линейная композиция. При линейном композиционном анализе полноцветного изображения в качестве линий выступают границы пятен. Близкие по цвету и тону, пятна следует считать одним пятном. В линейной композиции в качестве составляющих компонентов выступают показатели насыщенности изображения линиями: густота пустота.

Выполнить

1-

2 тройных композиционных схем. Каждую тройку расположить на одном листе.

Ответить на вопрос: Где находится композиционный центр, и каким способом он выделен – для каждой схемы.

При этом надо учесть, композиционный центр может вообще отсутствовать в какой – либо из схем в тройке.

Обычно при удачной композиции три композиционные схемы, накладываясь, друг на друга, работают на выделение общего композиционного центра, (схемы выполняются кистью и гуашью на формате А/5).

--Упражнение 4: (2 часа): «Кикладский стиль в керамике».

Целостность и внутреннее единство композиции.

Учащиеся рассматривают ряд произведений художников и определяют, каким средством художник добился цельности в своем произведении.

М.Шагал «Голубые любовники» - тоном, В.Серов «Девочка с персиками» - светом, В.Васнецов – «Аленушка» - колоритом. Затем выполняют серию упражнений из геометрических фигур и произвольных пятен.

Задача: Передача целостности в композиции.

-Отсутствие целостности.

Предметы распадаются на отдельные самостоятельные части.

-

Цельность общего пятна. Изображение охватывается взглядом как единое целое - на лицо целостность как первый признак композиции.

-Целостность по отношению к раме.

-

Целостность внутри изображения. Предмет или фигура не распадаются на отдельные случайные пятна, (упражнения выполняются из цветной бумаги на формате А/5).

ТЕМА 2: Движение. Статика - динамика.

Состояние динамики – это иллюзия передачи движения на картине.

Состояние покоя – это ощущение устойчивости форм одной или нескольких фигур на плоскости картины.

Как правило, статика и динамика неразрывно взаимосвязаны, дополняют или усиливают друг друга. Посредством статики и динамики можно выразить различные состояния в мире природы и жизни человека.

--Упражнение 1: (2 часа) Графический

анализ картин мастеров. Построение схем: В.Васнецов «Богатыри», В.Попков «Строители Братска» (статичные композиции). Выполняется графический анализ картины В.Сурикова «Боярыня Морозова» (динамичная композиция, диагональные направления способствуют усилению движения).

Задача: Изучение принципа построения статичных и динамичных композиций.

(упражнение выполняется графически на формате А/5).

--Упражнение 2: (2 часа). «Возрождение». Построение статичных композиций из пятен геометрических форм.

Задача: Изучение приемов передачи статики в композиции. Учащиеся находят различные варианты передачи состояния покоя в композиции.

Появляются навыки более точного построения композиции.

Статичные композиции - устойчивые, неподвижные, часто симметричные, уравновешенные. Отсутствуют диагонали. Нет свободного пространства перед движением. Статичные позы.

(упражнение выполняется из цветной бумаги на формате А/5).

--Упражнение 3: (2 часа) «Рыцарский турнир» Построение динамичных композиций из пяти геометрических форм. Задача: Изучение приемов и правил передачи движения, динамики в композиции. Учащиеся знакомятся со средствами композиции, посредством которых возможны варианты передачи движения в композиции, изучают возможности композиционного построения.

Динамичные композиции - присутствие движения.

Движению помогает ритм.

Правила передачи движения: использования диагоналей.

Свободное пространство перед движущимися объектами.

Выбор определенного момента движения (движение слева направо быстрее).

(упражнение выполняется из цветной бумаги на формате А/5).

--Упражнение 4: (2 часа). Динамичная ассоциативная мини-композиция «Ветер», «Волны». Статичная ассоциативная мини-композиция «Зной», «Сон».

Задача: Передача статики и динамики в композиции (упражнение выполняется акварелью на формате А /4).

Тематическая композиция: (10 часов). «Скачки», «Хоровод».

Перед выполнением задания учащиеся просматривают иллюстрации к литературным произведениям Шолохова, иллюстрации художника Билибина.

Задача: Отражение активного действия. Достижение разнообразных поз, движений, цветового единства в композиции. Достижение ритма, ясности и выразительности силуэтов фигур, (выполняется гуашью на формате А3).

ТЕМА 3: Замкнутая (закрытая) и открытая композиция.

Для передачи образа чего-то неподвижного, устойчивого подойдет замкнутая, закрытая, статичная композиция.

Основные направления стягиваются к центру, элементы расположены по краям статично (вертикально или горизонтально).

Если необходимо нарисовать панорамный пейзаж, показать большой простор, то не следует его перегораживать с боков, а лучше сделать уходящим за пределы рамы. Это тип открытой композиции. Основные направления из центра.

--Упражнение 1: (2 часа) Графический анализ работ мастеров.

А. Рублев «Троица», И.Левитан «Осенний день. Сокольники», А.Сислей «Городок Вильнев-ла-Гаренн на Сене».

. И.Шишкин «Рожь», И.Шишкин «Лесные дали», И.Левитан «Владимировка».

Задача:

Изучение принципов и приемов построения открытых и закрытых композиций.

--Упражнение 2:(4часа) Составить открытую и закрытую композиции пейзажа на тему «Образ Эдема - Райского сада». Занятия начинаются с просмотра видеоряда работ русских пейзажистов: И.Шишкина, И.Левитана, К.Коровина. С.Герасимова, А.Саврасова, Н.Рериха и т.д. просматриваются диски с видами пейзажей Краснодарского края, в частности Апшеронского района.Зачитать отрывки из «Библейских историй».

Задача: Создание закрытой, открытой композиций, используя необходимые приемы. Заполнение плоскости с учетом ритмических элементов композиции. Достижение разнообразия в силуэтах, (выполняется черной тушью на формате А/5)

ТЕМА 4: *Цвет и светотень. Объем и освещенность*

Очень важным фактором, от которого зависит изображение, является передача взаимных тональных отношений.

Игра света и тени, объема и цвета меняет восприятие пространственной композиции. Теплый – приближает, холодный – удаляет. Таким образом. Только с помощью цвета можно передавать пространство. Три стандартных качества цвета – тон (собственно цвет), насыщенность и светлота – тесно связаны с яркостью. Именно яркость выделяет предмет, играет роль контраста. Когда композиция строится в основном цветом, цельность достигается сближением пятен по светлоте, тогда различие в тонах и насыщенности может оставаться значительным. Если гармоничность композиции строится в монохромии или близких тонах, то различие в светлоте тоже желательно уменьшить (контраст, нюанс). Цвет как средство композиции присутствует буквально в каждом изображении независимо от его композиционных задач и форм.

Колорит помогает раскрыть содержание. Изображаемый момент и состояние освещенности в картине всегда определяется замыслом, и колорит выражает это состояние.

В природе все предметы и объекты сгармонизированы благодаря единству красок объединенных общим освещением, взаимными рефлексам, контрастным взаимодействием цветов. Светом выделяется главное, тенью позлащается второстепенное.

--Упражнение 1:(1час) Анализ работ мастеров: Рембрандт «Возвращение блудного сына», В.Васнецов «Снегурочка» и т.д.

Задача: Изучение приемов построения композиции, передачи освещенности, объема. Учащиеся познают, что светотень – это не только средство изображения объемных форм, но и элемент композиционного построения. Светом художник выделяет самое важное,

тенью - поглощает все второстепенное, что может отвлечь внимание зрителей.

Сюжетная композиция по мотивам народных песен (походной, обрядовой): (9часов). В начале занятия учащиеся прослушивают записи народных песен, одновременно выполняя быстрые наброски по впечатлениям прослушиваемого материала.

Задача: Единство освещения, с передачей светотени, объема, освещенности. Достижение цветового единства композиции, разнообразия оттенков цвета. Выделение сюжетно - композиционного центра светом (выполняется гуашью на формате А/3).

ТЕМА 5: Пропорции, масштаб, Перспектива.

При передаче пространства важная роль принадлежит действию законов линейной и воздушной перспективы. С учетом перспективы изменяются изображения предметов, занимающих свое место в реальном мире.

Соотношение между элементами композиции регулируется пропорциями.

Масштаб и пропорции являются главными средствами передачи перспективы – уменьшение элементов в глубину создает ощущение пространства. Чем дальше предмет уходит в глубину пространства, тем меньше становится его высота, ширина, длина.

Сущность воздушной перспективы заключается в том, что выраженность различного вида контрастов (световых, цветовых, объемных и т.д.) на ближайших к нам объектах бывает наиболее сильной, но по мере удаления предмета в глубину контрасты света и тени на его поверхности ослабевают.

Проследить линейную перспективу в работе А.Марке «Площадь Святой Троицы в Париже», воздушную перспективу в работе И.Левитана «Золотая осень».

--Упражнение 1:(2часа) «Критские росписи».

Свободное использование картинной плоскости (без горизонта и перспективы). Это композиции из точек, пятен, геометрических элементов.

Задача: Создание плоскостной композиции, с применением законов композиции, (выполняется гуашью на формате А /4).

--Упражнение 2:(2часа) «Критские росписи»

Наблюдение перспективных изменений.

Задача: создание на основе предыдущего упражнения композиций с использованием перспективных изменений, (выполняется гуашью на формате А /4).

--Упражнение 3:(6часов) «Зарисовки фигуры человека на улице и в интерьере Римской империи при различных горизонтах».

Предварительно выполняются наброски с натуры фигур человека, находящихся на разных расстояниях в условиях улицы или интерьера.

Задача: Наблюдение перспективных изменений, передача пропорций, масштабности, (выполняется графическими материалами на формате А/3).

ТЕМА 6: Угол и точка зрения. Пространство.

Угол и точка зрения играют большую роль в решении композиции. При изображении действия людей в условиях пейзажа очень важно приблизить их, чтобы они не терялись в изображаемом пейзаже и занимали преобладающее место.

Не следует слишком приближать. Действие под открытым небом требует некоторого пространства. Пространство – это изображение на картине (на листе бумаги, на холсте), которое передает три измерения – высоту, ширину и глубину. Композиционное пространство состоит из нескольких планов с перспективой дали (многоплановая композиция) И.Шишкин «Лесные дали». Помимо многоплановой композиции существует одноплановая композиция – это композиционное пространство, в котором все элементы размещены в одной плоскости. А.Матисс «Натюрморт с голубой скатертью».

--Упражнение 1: (2 часа). «Русские путешественники».

Составить схемы композиций на свежем воздухе из линий, точек, геометрических фигур. Перед уроком учащиеся получают домашнее задание прочитать рассказ о русском путешественнике, жившем в любой период истории России.

Просматриваются иллюстрации работ художников на данную тему.

А.Никитин «Хождение за три моря», Репин «Садко» и т.д.

Задача: Построение схемы композиции с учетом полученных знаний. (выполняется из цветной бумаги на формате А/5).

Тематическая композиция: (10 часов) «Русские путешественники».

Задача: Превратить схему в образную композицию, сохраняя найденные композиционные отношения фигур в среде. Использование наблюдений повседневной жизни (люди, улица).

Необходимо уравновесить группу людей и пространство. Играет большую роль линия горизонта: высокая – больше пространства, средняя – спокойствие, низкая – монументальность.

Передача активного сюжетного действия. Применение знаний перспективных изменений, соблюдение пропорций и масштаба фигур в среде, (выполняется гуашью на формате А/3).

ТРЕТИЙ КЛАСС

Раздел программы по композиции для третьего класса предусматривает дальнейшее усложнение заданий, повышение требований к работам учащихся и освоения ими следующих задач:

1. Фактура, текстура.
2. Декоративность.
2. Создание сюжетных композиций.
3. Работа учащихся с натурой, по наблюдению.
- 4.

Сбор материала для композиций в виде зарисовок и набросков: людей, животных, техники, архитектуры.

5. Передача характерного образа, настроения героев сюжетной композиции.

6.Изображение человека в различных пространственных планах.

ТЕМА 1: Фактура и текстура.

Фактура

это характер поверхности: гладкость, шершавость, рельефность.

Фактурные показатели несут в себе определенные черты композиционного средства, хотя не так явно и не так категорично, как, допустим, ритм и цвет. Фактурой поверхности художник довершает композицию. Фактура широко используется скульпторами, архитекторами, дизайнерами. В живописи она играет если не вспомогательную, то и не самую главную роль. Но иногда выступает равноправным средством художественной композиции, как, к примеру, в картинах Ван-Гога. Фактура редко используется в графике, там значительно большую роль играет близкая родственница фактуры – текстура.

Текстура – видимый рисунок поверхности (текстура древесины, ткани, мрамора и т.д.) текстура имеет безграничное разнообразие. Во многих случаях именно текстура создает эстетическую особенность произведения.

--Упражнение 1:(2часа) «Передача различных фактур и текстур».

Фактура мраморной поверхности греческой скульптуры, фактура поверхности египетской пирамиды, фактура стены в пещере первобытного человека, текстура дерева из которого построен Ноев ковчег и т.д.

Задача: Передача характера поверхности.

Достижение разнообразия в использовании фактурных свойств материала и предметно-пространственных эффектов различных фактурных образований на плоскости, (выполняется гуашью на формате А/4 с применением монотипии).

ТЕМА 2: Декоративность в сюжетной композиции

Свойство декоративной композиции – декоративное преобразование любой природы, выделение нарядности, красочности, орнаментальности окружающего мира, соблюдение определенной меры условности изображения.

--Сюжетная композиция на темы: (12часов) «Древняя Греция», «Возрождение», «Готика», «Русский храм» и т.д. (эскиз витража, панно).

Учащиеся просматривают видеоряд с витражами, с архитектурой Древней Греции, Возрождения. Готики, Русские храмы.

Задача: Знакомство с историей выбранного периода времени.

Создание сюжетно-декоративной композиции с передачей фактуры, текстуры, декоративности.

Передача образа декоративными средствами, достижение выразительности и орнаментально-декоративного решения, (выполняется гуашью на формате А/3).

ТЕМА 3: *Передача настроения, характера героев.*

--Упражнение

1:(4часов) Изображение, передача настроения и характера отдельных персонажей. («Нежность», «Волнение», «Беспокойство», «Радость»)
(выполняется гуашью на формате А/4).

Композиция на тему:(16часов) «Кубанский Фольклорный праздник»

Просмотреть следующие произведения Б.М.Кустодиева: «Масленица», «Гуляние на троицу», «Крестный ход на Пасху», «Крещение».

Задача:

Работа с литературными источниками. Поиск цветового композиционного решения – ритма цветовых элементов. Выражение настроения в колористической гамме. Передача настроения и характеры героев, (выполняется гуашью на формате А/2).

ТЕМА 4: *Композиция по наблюдению*

Композиция на тему: (14часов) «Тайна дольменов».

Композиция выполняется по наблюдению, с использованием зарисовок и набросков, выполненных с натуры во время экскурсий. Просмотр презентации «Дольмены» и диска «Майкопская культура»

Задачи: Передача характера, настроения, состояния. Проработка индивидуального характера персонажей и объектов окружающей среды. Решение взаимоотношений между фигурами, (выполняется гуашью на формате А/3).

ТЕМА 5: *Изображение человека в различных пространственных планах.*

Композиция на тему: «Героический эпос. Образ богатыря – защитника русской земли»(14часов).

Учащимся перед уроком дается задание на дом прочесть одну из былин о русском богатыре. В начале занятия учащиеся просматривают видеоряд работ художников:

Васнецов «Три богатыря», Корин «А.Невский», М.Авилов «Поединок Пересвета с Челубеем», И.Глазунов «Канун Битвы», И.Билибин «И.Муромец и Соловей разбойник», И.Билибин «И.Муромец и Святогор» и т.д.

Задачи:

Изображение человека в различных пространственных планах. Достижение разнообразия силуэтов фигур, движений, деталей одежды. Передача характера людей (старых, молодых, толстых, высоких, низких и т.д.) Учащиеся собирают материал для композиции. выполняя зарисовки фигур с натуры.
(работа выполняется гуашью, на формате А3).

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС

Раздел программы по композиции для четвертого класса предусматривает продолжение совершенствования знаний и навыков учащихся. Задачам и программы четвертого класса являются:

1. Выразительность художественного образа.
 2. Стилизовое единство в композиции.
 3. Творческий подход к работе над композицией, выражение идейного замысла.
 4. Умение отбирать из окружающего интересное и важное для создания творческой работы.
 5. Использование регионального компонента, изучение национальных особенностей родного края.
 6. Работа с историческими, литературными источниками, изучение подсобного иллюстративного материала к теме.
- Выразительность художественного образа определяется выразительностью самой натуры. Художник должен улавливать наиболее характерный момент в движениях, позе, жестах, чтобы найти максимальную выразительность натуры. Любая самая грамотная компоновка картины, лишенная глубокого замысла, никогда не превратится в художественное произведение. Идея выражается в конкретных образах. Сюжет определяет количество действующих лиц, их размещение, размер фигур, выбор точки зрения и т.д. Художник находит тот сюжет, которым можно наиболее передать волнующую идею.

Тематическая композиция 1: (18 часов) «По мотивам мифов Древней Греции, Древнего Рима».

Прочитать легенды и мифы Древней Греции, Древнего Рима, сюжеты и из Библии и выполнить к ним иллюстрации (по выбору).

Помнить при выполнении задания об особенностях симметричной и ассиметричной композиции и других средствах художественной выразительности.

Задачи: Конкретизация изображаемого на основе исторического материала. Передача пространственных планов, развертывание действия в глубину. Достижение ритма в изображении фигур, ясность и выразительность героев. Решение характера персонажей и их взаимодействия, характера аксессуаров, (выполняется гуашью на формате А/2).

Композиция на историческую тему (14 ч). «Из истории переселения на Кубань», «Зарождение культурных традиций России».

Задачи: Изучение иллюстративного материала, литературных и исторических источников.

Отражение событий в рисунке. Конкретизация изображаемого на основе исторического материала.

Определение основной пластически выразительной идеи композиции. Пе

передача состояния, движения, индивидуального характера персонажей. Решение их взаимодействия.

Достижение выразительности деталей, предметов первого плана.

Передача пространственных планов.

Композиция с включением регионального компонента:

«Родная станица», «Ехали казаки» и т.п.(18часов)

Задачи: Изучение истории края, географических и климатических условий. Знакомство с культурой, обычаями и особенностями национального костюма. Достижение единства развития общего действия. Характер персонажей, (выполняется гуашью на формате А/2).

Композиция на тему 4: «Россия православная» (18 часов), пейзаж со стаффажем (на основе наблюдений и зарисовок)

Задачи: Работа над графическим циклом. Любование природой родного края, изучение архитектурных памятников. Наблюдение натуры, выполнение серии зарисовок и набросков.. Проработка мотивов в эскизе, выражение состояния погоды, (выполняется графическими материалами на формате А/4).

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Н.М.Сокольникова «Основы композиции» Обнинск. Издательство «Титул» 1996 г.
2. Р.В. Паранюшкин «Композиция» Феникс г. Ростов- на - Дону 2002 г.
3. Е.В.Шорохов Н.Г.Козлов «Композиция» Москва. Просвещение. 1978 г.
4. Рисунок, живопись, станковая композиция. Программа (проект) для художественных отделений детских школ искусств (1-4 классы)

Республиканский координационный хозрасчетный редакционно-издательский центр, 1990 г.

5. Л.А.Панова «Упражнения для развития композиционного мышления» Кубанский Государственный Университет 1993 г.

6. О.А.Зубенко «Введение в композицию. Художественное проектирование». Кубанский Государственный Университет 1991 г.

7. «Психология художественного творчества. Хрестоматия М.Н.Харвест 1999 г.

8. М.Т.Ломоносова, Л.А.Неменская, О.В.Островская «Искусство вокруг нас». Учебник по изобразительному искусству. Просвещение 1998 г.

Рекомендуемая литература

Для преподавателей:

1. Герои Русской истории «Белый город, 2006г.
2. Библейские легенды – М.: Дет. лит., 1991г.
3. Апполон Коринфский Народная Русь «Белый город», 2006 г.
4. Бигдай А.Д. песни Кубанских казаков – Краснодар: Кн. Изд-во. Т.1.-1992г.
5. Захарченко В.Г. Народные песни : Сборник – Краснодар: Кн. Изд-во, 1987г.

Для учащихся:

- 6.Энциклопедия для детей Т.6 ч.1, Т.7 ч.1,2.
«Религии мира»/ М.: Аванта+, 1996г.
7. Боги и герои Древней Греции – М.: ООО «Издательство «РОСМЭН - ПРЕСС», 2004 г.
8. Античные мифы в мировом искусстве – Санкт –Петербург СЗКЭО КРИСТАЛЛ Ростов-на Дону Феникс 2003 г.
9. Эрнст Гомбрих История искусства - М.: Изд-во ЭКСМО, 2003 г.
10. М.Забылин Русский народ: его обычаи, предания, обряды – М.: Изд-во ЭКСМО, 2003г.
11. В.Соловьев Золотая книга русской культуры- М.: 2006г.
12. В.К.Буковский Письма русского путешественника 1981г.
13. В.В Юнкер путешествие по Африке
70-80гг.ХIХ в. в Центральной Африке.
14. Н.М.Карамзин путешествие на берег Маклая (Миклухо-Маклай Н.Н)
Жизнь во второй половине ХIХв. среди попуасов Новой Гвинеи.
15. Мурзаев Э.М. Путешествие к Лобнору и на Тибет о Н.М. Пржевальском.
16. Головин В.М Записки в плену у японцев в 1811-1813 годах.
17. Головин В.М. Путешествие вокруг света (о своем кругосветном плавании)

Для родителей:

18. В.П.Боткин Письма от испанки 160 лет спустя.
19. Сборник стихов кубанского поэта К.А.Обойщикова.
20. Кубанский поэт-публицист Игорь Ясинский
Поляки на Кубани и Северном Кавказе.

21. Сергей Иванов цикл рассказов Тамань, Детство.
22. Руслан Тосунов повесть Тайны кавказских гор.
23. Евгений Белов Батькины сказки.
24. Чудовская И. Русские богатыри - Былина пересказ.
25. Пересказ Карнаухова И.В. Русские богатыри Садко-богатый гость;
Чурила Пленкович; Сухман Одихмантьевич.
26. Пересказ Надеждиной Н.И. Русские былины Ставр Годинович;
Дунай Иванович.
27. Русские былины: Илья Муромец и Соловей разбойник;
Илья Муромец и Калин-царь; Добрыня и Алеша.

.