

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 2 Г.БАРНАУЛА»

ПРИНЯТО :
на педагогическом совете
МБУ ДО «ДХШ № 2 г. Барнаула»
протокол № 1 от «28» 08 2024 г.
Секретарь Н. В. Адашикова Н.В. Адашикова

УТВЕРЖДЕНО:
приказом директора
МБУ ДО «ДХШ № 2 г. Барнаула»
Приказ от «30» 08 2024 г. № 46-08
Смуткина О.М. Смуткина О.М.

Программа учебного предмета
дополнительной общеразвивающей
программы в области изобразительного искусства
«Общее художественное образование»

«Сюжетная композиция»

Для учащихся старше двенадцати лет, поступивших в образовательное учреждение

(срок освоения программы 2 года)

Разработчик: Нерозин А.Е.
Сорокина Ю.Ю.

Рецензент: Белихова Ю.С.

Барнаул 2024

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Пояснительная записка

Учебный предмет «Сюжетная композиция» по дополнительной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Общее художественное образование» является важнейшим предметом в художественной школе. Критерии композиции вводятся при анализе любой учебной работе и оценке на каждом этапе её выполнения, независимо от жанровой принадлежности. Так как именно этот предмет непосредственным образом связан с другими предметами изобразительного искусства, он формирует творческие способности, стимулирует и направляет их, то есть формирует то, без чего не может состояться художник. Благодаря знаниям, умениям и навыкам, полученным обучающимися на уроках композиции, развивается творческая личность, складывается художественное мастерство. Предмет является основой реалистического отображения действительности и средством художественного, образного выражения мыслей, чувств, представлений художника, его отношение к миру.

Основные задачи данного предмета – эстетическое воспитание, формирование эстетического мировоззрения, образного мышления, художественного вкуса, наиболее активное развитие творческой инициативы, изобразительных способностей художественной культуры учащихся. Учебный предмет «сюжетная композиция» по дополнительной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Общее художественное образование» тесно связан с другими дисциплинами изобразительного цикла (с рисунком и живописью). На занятиях по основам академического рисунка и основам живописи учащиеся постоянно сталкиваются с вопросами композиции. Они учатся размещать (компоновать) изображение на формате, определять характер тональных и цветовых отношений, выявлять главное в композиции.

Срок реализации программы учебного предмета – 2 года

Возраст обучающихся 11-12 лет

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета «Сюжетная композиция» составляет 70 часа

Распределение учебного времени по годам обучения

	1 кл.	2 кл.
Аудиторные занятия	32	38

Недельная нагрузка (в час)

	1 кл.	2 кл.
Аудиторные занятия	2	2

Форма учебных аудиторных занятий по станковой композиции и проведения консультаций - это групповые занятия (численностью от 11 человек).

Виды занятий – аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные).

Виды аудиторных занятий:

- урок,
- практическое занятие;
- мастер-класс.

Виды внеаудиторных (самостоятельных) занятий:

- выполнение домашнего задания обучающимися;
- посещение учреждений культуры (выставок, галерей, театров, концертных залов, музеев и др.);
- участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету.

Виды вариативной части композиции:

- урок;
- практическое задание.

Цели программы:

1. Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и самоопределения личности.
2. Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через приобщение к академическим традициям художественного образования.
3. Формирование у учащихся профессиональных навыков, знаний и умений в реалистической передаче природы, а именно человека и окружающей его предметной и природной среды, применение их на практике для создания композиции.

Задачи программы:

1. Дать знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы.
2. Дать знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла.
3. Научить применять полученные знания о выразительных средствах композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте - в композиционных работах.
4. Научить использованию средств живописи, их изобразительно-выразительные возможности.
5. Научить находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи.
6. Выработать навыки ведения работы над композицией.

Композиция является объединяющей дисциплиной, и дает возможность в учебных работах реализовывать знания, полученные на уроках рисунка, живописи, истории искусств, так как все предметы в своей совокупности составляют единый образовательный процесс.

Программа состоит из:

- титульный лист;
- пояснительной записки;
- учебно-тематического плана;
- содержания учебного предмета;
- требований к уровню подготовки обучающихся;
- форм и методов контроля, системы оценок;
- методического обеспечения учебного процесса;
- списка рекомендуемой литературы.

Методы обучения:

1. Теоретические (беседы, объяснение заданий, постановка задач).
2. Практические (обучающие задания, наброски, зарисовки, длительные задания).

Методические рекомендации:

К выпускному классу у учащихся должно произойти накопление определенной суммы навыков, должны быть заложены основы планомерной, серьезной, длительной работы, приобретено умение ставить творческую задачу и решать ее на соответствующем уровне. Показателем этого уровня должна стать завершающая работа.

В целях более глубокого освоения данного предмета необходимо, чтобы практическое умение было подтверждено прочными теоретическими знаниями, учащихся необходимо познакомить с основными законами композиции, общепринятым словарем профессиональных терминов художника и приобщить к великой культуре прошлого - познакомить с работами мастеров зарубежного, русского и советского искусства.

Содержание предмета «Сюжетная композиция» должно строиться с учетом возрастных особенностей ребенка. Темы и задачи композиции должны учитывать степень развития учащихся, отвечать возрастным особенностям их восприятия действительности, знаниям и духовным запросам. От эмоционального восприятия учащихся младшего школьного возраста, как основного вида познания окружающего мира – через анализ, изучение различных материалов и способов работы, знакомство с культурным наследием - к интеллектуально-эмоциональному и аналитически – эмоциональному творческому подходу, как воплощению своих замыслов для подростка.

Работа над композицией строится по следующим этапам: ученикам предлагается тема, педагогом определяется задача задания и материал исполнения.

Далее следует работа обучающихся над эскизом, предполагающая сбор материала, поиски композиционного решения, формата, цветовой гаммы, материала. Прделанная работа анализируется преподавателем, после чего возобновляется работа над поиском композиционного решения со свободным использованием натуральных зарисовок.

Начальный этап работы над композицией требует особого внимания. Решая задачи художественного видения, необходимо с должным тактом воспитывать у обучающихся умение беречь силу первого впечатления.

Окончательный вариант задания выполняется по утвержденному эскизу.

Начиная с 1 класса, необходимо решать задачи, которые будут основными для всего периода обучения композиции - это развитие воображения, фантазии, художественной наблюдательности и образного мышления ученика. Особое внимание должно быть направлено на то, чтобы творческие способности (воображение, наблюдательность) не угасали в процессе обучения, а развивались.

Необходимо обращать внимание на формат листа, который должен соответствовать композиционному замыслу (размер в младших и старших классах не превышает формат А-2).

Одним из составляющих успеха является самостоятельное домашнее рисование. Очень важно с первых шагов обучения в ДХШ выработать у ребят привычку заносить свои наблюдения в блокнот, анализировать сделанную работу для определения путей к улучшению и совершенствованию эскиза. Именно на конкретном примере, можно более эффективно объяснить законы композиции и разнообразие ее приемов.

Материально-техническими условиями реализации учебного предмета «Сюжетная композиция» является наличие:

1. Специального оборудования: мольберты, столы.
2. Библиотечного фонда: энциклопедии, тематические подборки иллюстраций.
3. Материалов для занятий станковой композицией: бумага, картон, гуашь, акварель, пастель, тушь, кисти, перья, карандаши графитные, ластик, кнопки, клей, ножницы, цветная бумага.

Учебно-тематический план

1 класс

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Несложная тема на основе наблюдения: «Осень», «Зима». <u>Цель задания:</u> развитие наблюдательности и колористического видения. <u>Задачи:</u> Организация плоскости листа; Две работы. Одна в тёплом колорите, другая – в холодном; Поиск различных оттенков цвета; Понятие силуэта.	Урок			8
2.	Композиция «Спорт». <u>Цель задания:</u> Развитие знаний, умений, навыков в передаче «динамики».	Урок			8

	<p><u>Задачи:</u> Поиск наиболее выразительного решения темы; Поиск формата; Выразить эмоциональную динамику события; Характерный силуэт.</p>				
3.	<p>Литературная тема: по произведениям русских классиков.</p> <p><u>Цель задания:</u> Развитие знаний, умений и навыков в работе над иллюстрацией.</p> <p><u>Задачи:</u> Поиск наиболее выразительного эпизода для решения композиции; Закрепление понятия «силуэт»; Выразительность пятна, линии, штриха; Сюжетно - тематический центр, способы его выделения; Освоение технических навыков работы тушью, пером и кистью.</p>	Урок		8	8
4.	<p>Композиция на тему: «Звери и птицы зоопарка», «Рынок», «Человек и животное».</p> <p><u>Цель задания:</u> Развитие навыка поиска выразительной композиции в эскизах.</p> <p><u>Задачи:</u> Поиск формата и размер листа; Ритм в композиции; закон контраста форм и пятен; Внимание на выявление сюжетного центра в композиции; Выражение своего отношения к изображаемому.</p>	Урок			8
Итого за 1 класс					32 часа

Содержание учебного предмета

1 класс

Развитие творческого потенциала учащегося первого класса является одной из главных задач преподавателя. Необходимо пробудить в ребенке активное, эмоциональное отношение к каждому заданию. При общей теме задания и общих требованиях, работа с обучающимися должна быть фронтальная и индивидуальная. Преподавателю необходимо выявить и развить индивидуальные особенности каждого ученика.

Законы композиции, теоретические положения могут быть поняты обучающимися только тогда, когда они тут же проверяются практической работой. Фундаментальная направленность программы первого класса – освоение обучающимся картинной плоскости. В первом классе ребенок должен научиться выбирать формат и размер листа в зависимости от композиционного замысла, получить представление об организации изобразительной плоскости. Познакомиться с понятием замкнутая и фрагментарная композиция. Научиться выделять главное и подчинять второстепенное в решении композиции. Познакомиться с понятием колорита, эмоциональной характеристикой цвета и ее роли в образном строе композиции – создании состояния, настроения, образа. Так же преподаватель должен дать понятие ритма, как средства композиционного строя: горизонтальный, вертикальный, диагональный, раковинообразный (спираль), научить детей обращать внимание на выразительность пятна, линии, штриха. Обучающиеся выполняют упражнения на статику и динамику в композиции.

Для того чтобы первоклассник мог приступить к работе над сюжетной композицией, целесообразно проделать несколько простых композиционных упражнений.

В первом классе достаточно дать одно задание, для выполнения которого обучающимся потребуется собрать изобразительный материал - делать наброски и зарисовки.

С первого класса обучающиеся выполняют домашние задания. Это могут быть наброски, зарисовки напрямую связанные с композиционным заданием или короткие упражнения и задания на решение конкретных композиционных задач.

Все задания выполняются на листах от формата А 4 до А 3. Формат работы должен соответствовать задачам и композиционному решению.

Результатом освоения программы 1 класса по учебному предмету « Сюжетная композиция» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных законов композиции;
- знание общепринятых профессиональных терминов художника;
- уметь применять на практике базовые принципы и средства композиции: формат и размер плоскости картин; ритм (динамика, статика, покой, хаос); линию и силуэт; закон равновесия; закон контраста форм и пятен;
- умение выбирать формат в зависимости от изображаемого объекта;
- умение компоновать изображение в листе.

- умение вести работу над эскизом, предполагающая сбор материала, поиски композиционного решения, формата;

Задания

Тема № 1. Несложная тема на основе наблюдения: «Осень», «Зима».

Материал: бумага, гуашь. Размер: А 3.

Цель задания: развитие наблюдательности и колористического видения.

Задачи: Организация плоскости листа;

Две работы. Одна в тёплом колорите, другая – в холодном;

Поиск различных оттенков цвета;

Понятие силуэта.

Тема № 2. Композиция «Спорт».

Материал: бумага, гуашь. Размер: А 3.

Цель задания: Развитие знаний, умений, навыков в передаче «динамики».

Задачи: Поиск наиболее выразительного решения темы;

Поиск формата;

Выразить эмоциональную динамику события;

Характерный силуэт.

Тема № 3. Литературная тема: по произведениям русских классиков.

Материал: бумага, черно-белая гуашь, тушь, перо.

Цель задания: Развитие знаний, умений и навыков в работе над иллюстрацией.

Задачи: Поиск наиболее выразительного эпизода для решения композиции;

Закрепление понятия «силуэт»;

Выразительность пятна, линии, штриха;

Сюжетно - тематический центр, способы его выделения;

Освоение технических навыков работы тушью, пером и кистью.

Тема № 4. Композиция на тему: «Звери и птицы зоопарка», «Рынок», «Человек и животное».

Материал: бумага, гуашь. Размер: А 3.

Цель задания: Развитие навыка поиска выразительной композиции в эскизах.

Задачи: Поиск формата и размер листа;

Ритм в композиции; закон контраста форм и пятен;

Внимание на выявление сюжетного центра в композиции;

Выражение своего отношения к изображаемому.

Учебно-тематический план

2 класс

№	Наименование раздела, темы	Вид учебног о занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максима -льная учебная нагрузка	Самосто я-тельная работа	Аудитор-ные занятия
1	<p>Сюжетно-тематическая композиция («Базар», «Ярмарка»).</p> <p><u>Цель задания:</u> умение последовательно вести работу.</p> <p><u>Задачи:</u> Развитие навыков поиска выразительного решения композиции в эскизах (поиск формата, точки зрения, сюжетно-тематического центра); Накопление практических навыков в подготовительной работе над заданием (наблюдения, зарисовки); Эмоциональное цветовое решение.</p>	Урок			9
2.	<p>Композиция в интерьере: «Театр», «Перемена в школе», «На выставке», В клубе», «Собрание», «Магазин», «Парикмахерская», «Вокзал».</p> <p><u>Цель задания:</u> Развитие навыка перспективного построения пространства с введением стофажа.</p> <p><u>Задачи:</u> Поиск наиболее интересного композиционного решения темы в эскизах; Поиск изобразительного материала (наброски, зарисовки с натуры);</p>	Урок			10

	Выразительность эмоциональной динамики события через решение сюжетно-композиционного центра, через цветовое и ритмическое построение композиции.				
3.	<p>Сюжетно-тематическая композиция с животными. («Животное с детенышами», «Ноев ковчег», «Эдемский сад»).</p> <p><u>Цель задания:</u> Организация группы животных через их взаимодействие, касания и перекрытия друг друга.</p> <p><u>Задачи:</u> Изучение особенностей рисования животных; Ритм; Использование натурального материала (наброски, зарисовки, справочная литература); Выделение сюжетно-композиционного центра размером, тоном и цветом.</p>	Урок			10
4.	<p>Композиция: Национальный праздник в городе, деревне; игры, «Праздник зимы».</p> <p><u>Цель задания:</u> Закрепление понятий «статика-динамика», «контраст».</p> <p><u>Задачи:</u> Выразительное композиционное и цветовое решение (используя эскизы, зарисовки, справочную литературу); Особое внимание на эмоциональную образную нагрузку цвета.</p>	Урок			9
Итого за 2 класс					38

Содержание учебного предмета

2 класс

Во втором классе закрепляются и углубляются навыки работы над композицией. Развивать образное мышление обучающихся, как главное качество творческой личности.

Должны научиться последовательно вести работу над темой: от первоначального эскиза, через сбор материала и натурные зарисовки, поиск выразительного композиционного и цветового решения с помощью эскизов. Работа в материале.

В процессе работы над темой преподаватель проводит просмотр - анализ работ - общий для всего класса и индивидуальный.

Закрепляются понятия силуэта, масштабности, ритма, равновесия, сюжетного центра композиции. Обучающиеся знакомятся с понятием «контраст». Контраст линий, форм, величин, тона, цвета. Раскрытие смысла событий и идей через столкновение противоборствующих сил. Изучаются тональная и цветовая пластика композиции, цветовые контраст и гармония. Самостоятельная работа включает в себя: сбор материала и зарисовки с натуры по заданной теме, короткие упражнения и задания, направленные на решение конкретных задач. Формат работы должен соответствовать композиционному решению.

Результатом освоения программы во 2 класса по учебному предмету «Сюжетная композиция» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знать особенности композиции в разных жанрах (натюрморт, портрет, жанровая композиция);
- уметь применять на практике базовые принципы и средства композиции: контраст и нюанс, симметрию и асимметрию, сюжетно-композиционный центр, выразительность цветового и ритмического построения;
- умение выбирать формат в зависимости от изображаемого объекта;
- умение компоновать изображение в листе;
- умение вести работу над эскизом, предполагающая сбор материала, поиски композиционного решения, формата, цветовой гаммы, материала.

Задания

Тема № 1. Сюжетно-тематическая композиция («Базар», «Ярмарка»).

Материал: бумага, гуашь. Размер: А 3.

Цель задания: умение последовательно вести работу

Задачи: Развитие навыков поиска выразительного решения композиции в эскизах (поиск формата, точки зрения, сюжетно-тематического центра);

Накопление практических навыков в подготовительной работе над заданием (наблюдения, зарисовки);

Эмоциональное цветовое решение.

Тема № 2. Композиция в интерьере: «Театр», «Перемена в школе», «На выставке», «В клубе», «Собрание», «Магазин», «Парикмахерская», «Вокзал».

Материал: бумага, гуашь. Размер: А 3.

Цель задания: Развитие навыка перспективного построения пространства с введением стофажа.

Задачи: Поиск наиболее интересного композиционного решения темы в эскизах;

Поиск изобразительного материала (наброски, зарисовки с натуры);

Выразительность эмоциональной динамики события через решение сюжетно-композиционного центра, через цветовое и ритмическое построение композиции.

Тема № 3. Сюжетно-тематическая композиция с животными. («Животное с детенышами», «Ноев ковчег», «Эдемский сад»).

Материал: бумага, гуашь. Размер: А 3.

Цель задания: Организация группы животных через их взаимодействие, касания и перекрытия друг друга.

Задачи: Изучение особенностей рисования животных;

Ритм;

Использование натурального материала (наброски, зарисовки, справочная литература);

Выделение;

Сюжетно-композиционного центра размером, тоном и цветом.

Тема № 4. Композиция: Национальный праздник в городе, деревне; игры, «Праздник зимы».

Материал: бумага, гуашь. Размер: А 3.

Цель задания: Закрепление понятий «статика-динамика», «контраст».

Задачи: Выразительное композиционное и цветовое решение (используя эскизы, зарисовки, справочную литературу);

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся, обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль

- просмотр по окончании каждого задания
- контролирование исполнения домашних работ

Промежуточная аттестация

- просмотры по полугодиям

По итогам промежуточной аттестации по завершению изучения предмета, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы

При выставлении оценок обучающимися используется

Система оценок :

Отметка «5» («отлично») ставится за глубокое понимание программного материала. Умение самостоятельно выполнить практическую работу, не допустив ошибок.

- знание основных законов композиции, умение их применять на практике;
- уметь применять на практике базовые принципы и средства композиции: формат и размер плоскости картин; ритм (динамика, статика, покой, хаос); линию и силуэт; закон равновесия; закон контраста форм и пятен, в зависимости от поставленной на урок задачи;

- умение выбирать формат в зависимости от изображаемого объекта;
- умение компоновать изображение в листе.
- умение вести работу над форэскизом.

Отметка «4» («хорошо») ставится за правильное и глубокое усвоение программного материала, выполнение поставленной задачи. При этом допускаются неточности и незначительные ошибки: недостаточно выявленный силуэт.

Отметка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о том, что ученик знает основные положения учебного материала, но не умеет их реализовывать, допускает отдельные ошибки и неточности в содержании знаний, форме исполнения работы: неумение точно компоновать изображение в листе, используя подготовительные эскизы.

Отметка «2» («неудовлетворительно») выставляется за плохое усвоение материала, а не за отсутствие знаний. Неудовлетворительный результат показывает, что ученик знаком с учебным материалом, но не выделяет основные положения, допускает существенные ошибки.

Отметка «1» («плохо») ставится тогда, когда ученик не знаком с учебным материалом.

Список литературы

1. Альбом хантыйских орнаментов. – Томск: Издательство ТГУ, 1988.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Просвещение, 1974.
3. Барышников А.П. Перспектива.- М.: Искусство, 1955.
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. - М.: ВЛАДОС, 2002.
5. Большаков В.М. Декор и орнамент в книге. - М.: Книга, 1990.
6. Большая энциклопедия животных. - М: Просвещение, 1978.
7. Брут В., Тильке М. История костюма. - М: ЭКСМО - Пресс, 1998.
8. Величко К. Роспись (техника, приемы, изделия). – М.: Аст-пресс, 2000.
9. Волков Н.Н. Геометрия и композиция в картине. - М.: Искусство, 1975, № 6.
10. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М.: Искусство, 1977.
11. Голубева О.Л. Основы композиции. - М.: Изобраз. Иск-во, 2001.
12. Даниэль С.М. Искусство видеть.- Л., 1990.

13. Детский атлас живого мира.- М.: Оникс, 2000.
14. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи.- М.: Искусство, 1986.
15. Ивановские ситцы – Ленинград: Художник РСФСР, 1983.
16. Коптские ткани.- Л.: Аврора, 1967.
17. Кочик О.Я. Живописная система В.Э. Борисова-Мусатова. -М.: Искусство, 1960.
18. Нанн Д. История костюма 1200-2000, М., 2005г.
19. Полная энциклопедия быта русского народа I том.: Олма-Пресс, 1998.
20. Полуянов Ю.А. Воображение и способности. - М.: Просвещение, 1982.
21. Психология цвета: Пер. с англ.- М.: Рефл. Бук, Ваклер, 1996.
22. Русское изразцовое искусство XV-XIX вв. - М.: Изобразительное искусство, 1983.
23. Русское народное искусство в собрании Государственного Русского Музея - Л.: Художник РСФСР, 1984.
24. Русский народный костюм – Ленинград: Художник РСФСР, 1984.
25. Русский рисованный лубок - М.: Русская книга, 1992.
26. Стасевич В.Н. Пейзаж. Картина и действительность.- М.: Просвещение, 1978.

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ