

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Лесновская детская школа искусств «Парус»
муниципального образования –
Шиловский муниципальный район Рязанской области

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная
программа
в области изобразительного искусства
«Живопись»
(вариативная часть)

предмет
«Основы композиции»
срок реализации– 5 лет
1 класс по 8-летнему сроку обучения

Лесной
2024 г.

РАССМОТРЕНО
на заседании художественного
отделения
МБУДО «Лесновская ДШИ
«Парус»
Протокол № 4 от «31»
мая 2024 года

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО
«Лесновская ДШИ
«Парус»

РАССМОТРЕНО

на заседании Методического совета
МБУДО «Лесновская ДШИ
«Парус»
Протокол № 4 от «31»
мая 2024 года

Поверина Т.В.
«31» мая
2024 года

Составлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации предпрофессиональных программ в области искусств.

Составитель: Качалина О.А. - преподаватель художественного отделения
Рецензент: Шайбекова Д.М.- заместитель директора по учебно-методической работе

Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Основы композиции» занимает важное место в системе воспитания и образования в ДШИ. Изучение данного предмета важно для разностороннего художественного обучения и эстетического воспитания учащихся. Она способствует развитию мышления, творческого воображения, художественных способностей учащихся.

Курс станковой композиции решает задачу – дать учащимся понятия об основных закономерностях и элементах композиции, без знания которых не может быть сознательного подхода к творчеству. Композиция – это максимально организованная форма, раскрывающая смысл задуманного и строится по законам, правилам, приемам. Художественно-творческое развитие учащихся осуществляется по мере овладения навыками изобразительной грамоты.

Каждое из заданий данной программы включает в себя три обязательных элемента познания:

1. Последовательное освоение двух- и трехмерного пространства.
2. Знакомство с основными законами, правилами, приемами композиции.
3. Изучение выразительных возможностей тона и цвета.

В процессе обучения каждый учащийся должен овладеть навыками самостоятельного умения отражать жизненные впечатления в композициях, этюдах, рисунках. И должен знать:

- a) Законы композиции:
 - Закон цельности
 - Закон типизации
 - Закон контрастов
 - Закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции единому замыслу
- b) Правила композиции:
 - Передача ритма
 - Выделение сюжетно-композиционного центра
 - Симметрия, асимметрия
 - Расположение главного на втором пространственном плане
 - Формат и масштаб
 - Статика – динамика
- c) Приемы композиции:
 - Пространство
 - Колорит
 - Точка зрения
 - Горизонтالي и вертикали
 - Диагонали

- d) Типы композиции:
 - Замкнутая
 - Открытая
- e) Средства композиции:
 - Точка
 - Линия
 - Штрих-линия
 - Пятно (тон, цвет)

Работа над композицией должна вестись методично, серьезно и последовательно.

Этапы выполнения станковой композиции:

1. Замысел. Сбор подготовительного материала (литературный, музыкальный), наблюдение, фантазия.
2. Выбор техники выполнения композиции
3. Тональный форэскиз
4. Упражнения:
 - a) По цветоведению
 - b) По законам композиции
5. Варианты тонально-композиционных эскизов
6. Варианты цвето-тональных эскизов
7. Сбор недостающего натурального материала
8. Выполнение работы на формате в материале
9. Оформление окончательного варианта композиции

В течение всех лет обучения по данной программе учащиеся осваивают и развивают умение раскрыть тему композиции средствами различных жанров живописи и графики: натюрморт, пейзаж, интерьер, портрет. Занятия строятся с учетом возрастных особенностей детей и, в первую очередь, учетом их пространственного мышления. Программа по станковой композиции тесно взаимосвязана с программой по рисунку, живописи, летней учебной практики. Важным звеном программы является работа с натуры и по наблюдению – при этом происходит обогащение замысла тематической композиции оригинальными, «живыми» решениями. В процессе обучения учащиеся знакомятся с различными изобразительными техниками и материалами – живописными и графическими – и учатся применять их на практике в своих учебных работах.

Формами промежуточной аттестации являются выставки и просмотры работ учащихся.

В процессе занятий преподаватель последовательно и целенаправленно формирует у учащихся чувство композиции. Опорные качества способностей, формируемых занятиями, с одной стороны, относятся преимущественно к области восприятия (развитость аналитико-синтетического взгляда на предмет), с другой стороны – к области моторики (опциальная область руки)

Срок реализации программы составляет 198 часа, из которых аудиторных. Занятия по предмету проходят один раз в неделю по 2 часа. Учебный курс по «Основам станковой композиции» рассчитан на трехгодичное обучение детей в возрасте от 6,5 до 9-10 лет. Содержанием курса является формирование необходимых теоретических знаний и практических умений. Теоретическая часть представлена в виде учебных занятий, экскурсий, выставок, которые могут сопровождаться объяснением материала, показом и демонстрацией наглядных пособий и изделий, обменом опытом и мнения, а так же при помощи бесед и диспутов. Практическая часть представлена в виде практического закрепления, выполнения домашнего задания, изготовления изделий. В процессе занятий осуществляются межпредметные связи с другими предметами курса. Важным является развитие таких умений, как умение анализировать, сравнивать, применять знания в новой ситуации, подбирать необходимые материалы и инструменты. Формы работы: групповая, индивидуальная.

Оптимальное количество детей в группе 4-9 человек, так как при большем количестве воспитанников преподаватель не сможет уделить необходимое количество времени для индивидуальной работы с каждым ребёнком. Задания, которые предлагаются учащимся для выполнения в материале, учитывают постепенное нарастание сложностей в создании композиции. Практической части задания обязательно предшествует теоретическая часть.

Цель программы – Создание механизма развития, реализации творческих способностей детей, психических процессов (воображения, восприятия и т.д.) и самовыражения. Воспитание художественного вкуса.

Задачи программы:

Научить строить композицию в определенной системе и последовательности.

Развивать способность искать, думать, фантазировать. Пользоваться такими понятиями, как композиция, образ, знак.

Понимать природу, свойства, значения, изображающего знака в жизнедеятельности человека, общества, мировоззрения.

Основной формой проведения занятий является урок смешанного типа (лекция совмещается с практической работой).

В целях профессиональной и дисциплинарной подготовки учащихся необходимо регулярно проводить промежуточные просмотры с обсуждением во время выполнения заданий.

Учебно-тематический план
по «Основам композиции»
198 аудиторных часа
часов самостоятельной работы

1 класс 66 часов

№	Наименование темы	Лекции	Практич. занятия	Общее количество часов	Самостоят. работа
1.	Рисование животных по представлению с ярко выраженной горизонтальной или вертикальной направленностью формы. («Жираф», «Крокодил»)		4	4	
2.	Композиция по наблюдению «Дом в котором я живу», «Праздничный салют»(на фоне ночного неба), «Весна в городе», «Гулянье и игры во дворе».		8	8	
3.	Работа по памяти «Осенний лес», «Новогодняя елка».		6	6	
4.	Работа по представлению : «Птицы в небе», «Белье на веревке», «Караван верблюдов».		6	6	
5.	Композиция по наблюдению : «Пускают кораблик», «Я кормлю собачку», «Мы украшаем новогоднюю елку».		8	8	

6.	Композиция по представлению «Ограда в парке», «Рыболовные сети», «Мама расчесывает волосы», «Бабушка вяжет».		8	8	
7.	Рисование по наблюдению : «Деревья зимой», «Ветка за моим окном», «Ветвистое дерево».		6	6	
8.	Композиция по представлению «Дрессировщик и четвероногие артисты на арене цирка», «Самый веселый клоун мира».		10	10	
9.	Иллюстрация к сказкам «Баба-Яга», «Снежная королева».		10	10	
10.	Домашняя работа: наброски , зарисовки растительного материала, изучение природной формы.				10
			66	66	10

2 класс

66 часов

№	Наименование темы	Лекции	Практич. занятия	Общее количество часов	Самостоят. работа
1.	Рисование по наблюдению «Мои любимые игрушки», «Первый снег в лесу», «Букет цветов в вазе», «Снегопад».		6	6	
2.	Рисование по		6	6	

	представлению « Цветы и бабочки», «Попугайчики на ветке», «Петушок и курочка».				
3.	Композиция «Праздник в небе», «Листопад», «Вокруг елки», «День рождения».		8	8	
4.	Рисунок по воображению : «Птицы летят, звери бегут», «Чайки над кораблем».		4	4	
5.	Композиция по наблюдению : «Моя комната», «Наша школа», «Витрина магазина».		6	6	
6.	Рисование по представлению «Дождь, лужи, я с мамой иду под зонтиком», «Мы с папой едем на рыбалку», «Морское дно».		8	8	
7.	Рисование по памяти : «Прогулка в снегопад», «Зимние каникулы», «Катание с гор».		10	10	
8.	Рисунок по памяти и по представлению «Кто живет на крыше», «Наша учительница», «Моя бабушка», «Клоуны в цирке».		8	8	
9.	Рисунок по памяти «Я помогаю маме», «За праздничным столом».		10	10	
10.	Домашняя работа: наброски домашних животных в движении.				12

			66	66	12
--	--	--	----	----	----

3 класс
66 часов

№	Наименование темы	Лекции	Практич. занятия	Общее количество часов	Самостоят. работа
1.	Иллюстрация к народной сказке.		8	8	
2.	Рисунок по памяти «Море во время шторма», «Штиль», «Ураган», «Бумажный змей».		6	6	
3.	Иллюстрация к сказке «Гуси-лебеди».		8	8	
4.	Рисование по наблюдению «Старый и новый город», «Большой и маленький дом», «Лошадь с жеребенком», «Кошка с котятами», « На улице», «В моем саду», «Посуда на полке».		4	4	
5.	Рисование по наблюдению «Моя семья», «Мой друг», «Мама на кухне готовит обед», «Старушка», «Я, мама и папа на прогулке».		6	6	
6.	Рисование по наблюдению «Деревья во время ветра», «Кони на водопое», «Бегущий ручеек», «Я качу снежный шар», «Пускаем кораблики», «Балерина», «Акробаты»,		4	4	

	«Танец».				
7.	Рисунок по наблюдению «Ранняя весна», «Зима», «Золотая осень», «Хмурая осень».		6	6	
8.	Рисунок по памяти «В кукольном театре», «Цветут сады», «Закат солнца», «Сумерки в нашем поселке».		8	8	
9.	Рисование по памяти «На катке», «На пляже», «Цветущий луг».		6	6	
10.	Иллюстрация к сказке «Три медведя».		10	10	
11.	Домашняя работа: наброски и зарисовки домашних животных в движении.				16
			66	66	16

Содержание предмета

1 класс

66 часов

Освоение изобразительной поверхности и знакомство с элементами композиции. Форма, пропорции и строение предметов. Первоначальное понятие о законах и средствах композиции.

1. Тема: Рисование животных по представлению с ярко выраженной горизонтальной или вертикальной направленностью формы. («Жираф», «Крокодил»)

Цели и задачи: выбор положения листа в зависимости от формы и расположения изображаемых предметов, соответствие размера изображения размеру листа.

Материалы и оборудование: ф- А4,А3,цв. карандаши, цв. мелки, работы учащихся, методические пособия.

Часы:4

2. Тема: Композиция по наблюдению «Дом в котором я живу», «Праздничный салют»(на фоне ночного неба), «Весна в городе», «Гулянье и игры во дворе».

Цели и задачи: развитие чувства равновесия при заполнении плоскости изображением, уравновешенность больших и малых форм.

Материалы и оборудование:ф-А3,гуашь,тонированная бумага.

Часы:8

3. Тема: Работа по памяти «Осенний лес», «Новогодняя елка».

Цели и задачи: гармоничное заполнение всей поверхности листа элементами изображения, преодоление пустоты или стесненности в работе.

Материалы и оборудование: ф-А2, гуашь, цв. мелки.

Часы:6

4. Тема: Работа по представлению : «Птицы в небе», «Белье на веревке», «Караван верблюдов».

Цели и задачи: ритмическая организация изображения способом повторения и группировки предметов, использование чередования элементов, близких по форме, цвету, величине.

Материалы и оборудование: ф-А3,гуашь.

Часы:6

5. Тема: Композиция по наблюдению : «Пускают кораблик», «Я кормлю собачку», «Мы украшаем новогоднюю елку».

Цели и задачи: размещение предметов на листе ,соблюдая простейшие смысловые связи между ними, передача настроения сюжета цветом.

Материалы и оборудование: ф-А3,гуашь,пастель.

Часы:8

6. Тема: Композиция по представлению «Ограда в парке», «Рыболовные сети», «Мама расчесывает волосы», «Бабушка вяжет».

Цели и задачи: понятие о линии и ее разновидностях, линии разного направления, различной формы и длины, понятие о контуре.

Материалы и оборудование: ф-А3, мягкий карандаш, перо, палочка, тушь.

Часы: 8

7. Тема: Рисование по наблюдению : «Деревья зимой», «Ветка за моим окном», «Ветвистое дерево».

Цели и задачи: сочетание силуэтного пятна и линии ;преодоление штампа при изображении предметов; развитие способности наблюдать и рассматривать предметы, передавать характерные черты строения, общую форму, особенности предметов близких по форме, красоту изгибов и узора ветвей, постепенное сужение ствола и веток.

Материалы и оборудование: ф-А3, А4, тонированная бумага, тушь, белила, палочка, тонкая кисть.

Часы: 6

8. Тема: Композиция по представлению «Дрессировщик и четвероногие артисты на арене цирка», «Самый веселый клоун мира».

Цели и задачи: умение изображать основное строение фигуры человека и животного(туловище, шея, голова, конечности);передавать характерные особенности фигуры человека в движении(изгиб спины, поворот или наклон головы).

Материалы и оборудование: ф-А2, гуашь.

Часы: 10

9. Тема: Иллюстрация к сказкам «Баба-Яга», «Снежная королева».

Цели и задачи: понятие о темных и светлых цветах; высветление и затемнение хроматических цветов с помощью белого и черного.

Материалы и оборудование: ф-А2, гуашь.

Часы: 10

10. Тема: Домашняя работа: наброски и зарисовки растительного материала.

Выполняется в каникулярное время в течении всего года.

Цели и задачи: изучение характера линий природного материала, их пропорций , особенностей.

Материалы и оборудование: ф-А4,мягкий карандаш, уголь.

Часы:10

2 класс

66 часов

Знания и умения в области цвета. Освоение пространственных явлений и передача их на плоскости.

1.Тема: Рисование по наблюдению «Мои любимые игрушки», «Первый снег в лесу», «Букет цветов в вазе», «Снегопад».

Цели и задачи: покрытие цветом больших поверхностей и перекрывание цвета цветом, от большого к деталям, заполнение цветом всего листа.

Материалы и оборудование:ф-А3,А2,гуашь.

Часы:6

2. Тема: Рисование по представлению « Цветы и бабочки», «Попугайчики на ветке», «Петушок и курочка».

Цели и задачи: понятие о ярких и нежных ,резких и мягких сочетаниях цветов

Материалы и оборудование: ф-А3,гуашь,акварель,восковые мелки.

Часы:6

3. Тема: Композиция «Праздник в небе», «Листопад», «Вокруг елки», «День рождения».

Цели и задачи: представление об эмоциональной выразительности цвета, цвет и настроение(веселые, нежные, скучные, мрачные цвета)

Материалы и оборудование: ф-А3, гуашь.

Часы:8

4. Тема: Рисунок по воображению : «Птицы летят, звери бегут», «Чайки над кораблем».

Цели и задачи: ориентация на изобразительной плоскости листа(верх, низ, слева, справа)

Материалы и оборудование: ф-А3,А-4,тонированная бумага,гуашь.

Часы:4

5. Тема: Композиция по наблюдению : «Моя комната», «Наша школа», «Витрина магазина».

Цели и задачи: освоение изобразительного пространства в горизонтальном и вертикальном направления ,знакомство с основными направлениями(вертикально, горизонтально, наклонно).

Материалы и оборудование: ф-А3,А4,тонированная бумага, палочка ,тушь.

Часы:6

6. Тема: Рисование по представлению «Дождь, лужи, я с мамой иду под зонтиком», «Мы с папой едем на рыбалку», «Морское дно».

Цели и задачи: размещение предметов с сохранением их взаимно пространственного положения(рядом, над, под).

Материалы и оборудование: ф-А3,гуашь.

Часы:8

7. Тема: Рисование по памяти : «Прогулка в снегопад», «Зимние каникулы», «Катание с гор».

Цели и задачи: освоение глубины пространства ,понятие наблюдательной перспективы, расположение разноудаленных предметов.

Материалы и оборудование: ф-А3,тонированная бумага, гуашь, восковая пастель.

Часы:10

8. Тема: Рисунок по памяти и по представлению «Кто живет на крыше», «Наша учительница», «Моя бабушка», «Клоуны в цирке».

Цели и задачи: умение выразить главную мысль в рисунке, выделение главного героя или элемента изображения средствами композиции(крупный план, размещение в центре, внимание к деталям и подробностям).

Материалы и оборудование: ф-А3,А2, акварель.

Часы:8

9. Тема: Рисунок по памяти «Я помогаю маме», «За праздничным столом».

Цели и задачи: уравновешенность элементов изображения, роль их взаимного расположения, согласованность по величине, форме и цвету.

Материалы и оборудование: ф-А3,восковые мелки.

Часы:10

10. Тема: Домашняя работа: наброски и зарисовки домашних животных в движении.

Выполняется в каникулярное время в течении всего года.

Цели и задачи: изучение характера животного, приобретение навыка передачи движения.

Материалы и оборудование: ф-А4,мягкий карандаш.

Часы:12

3 класс

66часов

Элементы композиции. Форма, пропорции, конструкция предметов. Цвет и освещение. Пространственные явления и передача их на плоскости.

1.Тема: Иллюстрация к народной сказке.

Цели и задачи: равновесие, взаимосвязь ,соподчинение элементов композиции.

Материалы и оборудование: ф-А3,цветной фон, гуашь.

Часы:8

2. Тема: Рисунок по памяти «Море во время шторма», «Штиль», «Ураган», «Бумажный змей».

Цели и задачи: выражение в рисунке покоя или движения за счет определенного порядка расположения элементов изображения, передача эмоционального состояния человека через характер его движений.

Материалы и оборудование: ф-А3, тушь, кисть, палочка.

Часы: 6

3. Тема: Иллюстрация к сказке «Гуси-лебеди».

Цели и задачи: умение передавать смысловые связи предметов в сюжетном рисунке, выражение сюжета через характер позы, движения, с помощью одежды.

Материалы и оборудование: ф-А3, акварель, белила.

Часы: 8

4. Тема: Рисование по наблюдению «Старый и новый город», «Большой и маленький дом», «Лошадь с жеребенком», «Кошка с котятками», «На улице», «У меня в саду», «Посуда на полке».

Цели и задачи: видеть и передавать пропорции и размеры предметов в сравнении, индивидуальные различия формы, строения предметов.

Материалы и оборудование: ф-А3, А4, мягкий карандаш, тушь, перо.

Часы: 4

5. Тема: Рисование по наблюдению «Моя семья», «Мой друг», «Мама на кухне готовит обед», «Старушка», «Я, мама и папа на прогулке».

Цели и задачи: работа пятном, передача характерных особенностей животного.

Материалы и оборудование: ф-А3, А4, цв. фон, гуашь.

Часы: 6

6. Тема: Рисование по наблюдению «Деревья во время ветра», «Кони на водопое», «Бегущий ручеек», «Я качу снежный шар», «Пускаем кораблики», «Балерина», «Акробаты», «Танец».

Цели и задачи: передача изменения формы и пропорций в разных положениях и в движении(наклон, изгиб).

Материалы и оборудование: ф-А3,А4,палочка,тушь,работы учащихся.

Часы:4

7. Тема: Рисунок по наблюдению «Ранняя весна», «Зима», «Золотая осень», «Хмурая осень».

Цели и задачи: холодные -теплые группы цветов, цветовая гамма, характер цветового образа разных времен года.

Материалы и оборудование: ф-А3,акварель,белила.

Часы:6

8. Тема: Рисунок по памяти «В кукольном театре», «Цветут сады», «Закат солнца», «Сумерки в нашем поселке».

Цели и задачи: первоначальное знакомство с понятием «колорит»,поиск гармоничного сочетания цветов.

Материалы и оборудование: ф-А3,гуашь,методические пособия.

Часы:8

9. Тема: Рисование по памяти «На катке», «На пляже», «Цветущий луг».

Цели и задачи: развитие пространственного мышления, наглядная перспектива в открытом пространстве.

Материалы и оборудование: ф-А3,гуашь, иллюстрации.

Часы:6

10. Тема: Иллюстрация к сказке «Три медведя».

Цели и задачи: изображение замкнутого, ограниченного пространства(часть комнаты),расстановка предметов на поверхности пола с учетом загромождения одного предмета другим.

Материалы и оборудование: ф-А3,А2, цв.мелки,пастель.

Часы:10

11. Тема: Домашняя работа: наброски и зарисовки домашних животных в движении.

Выполняется в каникулярное время в течении всего года.

Цели и задачи: изучение строения человека, приобретение навыка передачи движения.

Материалы и оборудование: ф-А4, мягкий карандаш, акварель, гуашь.

Часы: 16

Обучение по данной программе должно послужить базой, крепкой основой для дальнейшего творческого развития учащихся, дать успешно перейти к следующему этапу художественного обучения. Актуальность и новизна программы состоит в ее направленности на создание условия для развития творческих возможностей ребенка, его фантазии, воображения, изобретательности. Воспитание человека, любящего и понимающего искусство, постепенно осознается важнейшей, приоритетной задачей современного общества.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения основ станковой композиции в курсе обучения в ДШИ каждый учащийся должен обладать определенной суммой знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного создания композиции, выполненной грамотно в соответствии с замыслом.

Учащийся должен:

- 1) Знать основные законы композиции
- 2) Знать основные правила композиции
- 3) Знать приемы и средства композиции
- 4) Грамотно и последовательно вести работу над композицией
- 5) Применять на практике основные законы и правила композиции
- 6) Применять знания, полученные по истории искусств, для анализа своей работы
- 7) Владеть различными материалами и применять их в соответствии с замыслом

- 8) Применять знания, полученные по основам живописи, рисунка для создания грамотных композиций.

Для успешной реализации программы необходимо следующее материально-техническое оснащение.

➤ Оборудование:

- Мольберты
- Табуреты
- Подиумы
- Компьютер
- Столы
- Натюрмортные столики

➤ Материалы:

- Бумага разных сортов
- Бумага цветная
- Гуашь, акварель, пастель
- Кисти
- Клей
- Кнопки, скотч
- Карандаши (цветные, простые)
- Маркеры, фломастеры
- Тушь, перо
- Ластик
- Калька

➤ Фонд работ учащихся

➤ Фонд методических пособий, разработок педагогов

➤ Наглядные пособия

➤ Альбомы по искусству

➤ Периодические издания: «Юный художник», «Художественная школа» и т.д.

Литература

- ✓ Алексеев С.С. «О цвете и красках» - М. Искусство 1995 г.

- ✓ Архейм Р. «Искусство и визуальное восприятие» - М. 1974 г.
- ✓ Козлов В.Н. «Художественное оформление текстильных изделий» - М. Легкая и пищевая промышленность 1981 г.
- ✓ Сомов Ю.С. «Композиция в технике» - М. Машиностроение 1972 г.
- ✓ Чернышов О.В. «Формальная композиция» - Минск, Харвест 1999 г.
- ✓ Шорохов Е.В., Козлов Н.Г. «Композиция» - М. Просвещение 1978 г.
- ✓ Шорохов Е.В. «Основы композиции» - М. 1979 г.
- ✓ Белютин Э. М. Основы изобразительной грамоты. Издание второе, дополненное. – М.: Советская Россия. - 1961. – 183 с..
- ✓ Ростовцев Н.Н., Терентьев А.Е. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием. – М.: Просвещение, 1987. – 175 с.
- ✓ Даниэль С.М. "Искусство видеть" Ленинград "Искусство" 1990г.
- ✓ Дыко Л.Г. "Основы композиции в фотографии" Москва "Высшая школа" 1989г.
- ✓ Кагальдо А., Претте М. "Творчество и выражение" Москва "Советский художник" 1985г.
- ✓ Сокольникова Н.М. "Основы композиции" Обнинск "Титул" 1996г.
- ✓
- ✓ «Юный художник»
- «Художественная школа»
- «Реклама»
- «Как»