

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Огарковская детская школа искусств»

ПРИНЯТО
Педагогическим
советом
Протокол № 1
от 29.08.2011 г.

СОГЛАСОВАНО
С Методическим советом
Протокол № 1
от 28.08.2011 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУДОД «Огарковская
ДШИ»

Н. В. Рогозина

«05» 09 2011 г. № 21

Рабочая программа
по учебному предмету
«СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ»

срок обучения 4 года

Возраст от 9 – 15 лет

Выполнила: Шульжик Л.Е.

преподаватель МБОУДОД «Огарковская ДШИ»

п. Сосновка

Вологодский муниципальный район

2011

Пояснительная записка

Особое место в развитии личности ребенка занимает искусство, способное развивать чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства, памятники истории и архитектуры, красоту и богатство природы.

Для того чтобы создать подлинное произведение искусства на основе реалистического отображения бесконечного разнообразия окружающего мира, надо знать правила композиции, которые помогут выразить художественный образ теми или иными средствами.

Композиция – это система правил, закономерностей и приемов, которая служит для построения художественного произведения и соединения его деталей, а также придает ему цельность, выразительность и гармоничность.

Актуальность программы

Данная программа развивает воображение, образное мышление и способности ребенка серьезно и последовательно выполнять работу.

Обучаясь по данной программе дети имеют возможность реализовывать свои творческие потребности в различных конкурсах и мероприятиях.

Обучающиеся по данной программе дети отличаются своей эрудицией, творческой активностью, умением находить и выделять лучшее в искусстве. А это необходимо при таком объеме информации, в том числе и негативной, которую они получают в жизни.

Новизна программы

В данной программе даются темы близкие и понятные детям, связанные с их повседневной жизнью. При работе над композицией используются разные техники и материалы, с которыми интересно работать детям.

Программа дает возможность подготовиться и принять участие в различных конкурсах и выставках.

Цель курса обучения по программе «Станковая композиция» - сформировать художественно-образованную личность с потребностью в развитии своего творчества и нравственного совершенствования.

Основные задачи курса обучения по станковой композиции:

- развить творческое воображение;
- научить учащихся по-разному отражать жизненные впечатления в художественно значимых произведениях;
- научить учащихся «чувствовать» связь между пластическим решением и выразительностью картины.

Педагогическая идея

Данная программа по станковой композиции основана на идее развития определенных принципов и методов преподавания станковой композиции:

- сочетание творческих заданий и творческих;
- сотрудничества и взаимопомощи детей разного возраста и взрослых;
- обучение через представление результатов творчества широкому социуму;
- саморазвитии обучающихся.

Предполагаемый результат

По окончании обучения по данной программе учащийся должен:

- чувствовать зависимость изображаемого от его соотношений с листом, т.е. знать способ вычисления фрагмента природы, размещения на листе фигур и пятен;
- использовать различные пластические решения, материалы в работе,
- серьезно и последовательно прорабатывать замысел своей композиции.

Адресат программы

Данная программа адресована учащимся школы с 9 лет до 15 лет без учета природных данных, т.е. для всех желающих получить предполагаемый результат.

Принцип организации занятий

В основе обучения лежат групповые занятия в группах от 2-х человек, возможно разновозрастных.

Занятия проводятся по 2 часа в неделю по расписанию (68 учебных часа в год). Курс станковой композиции изучается в течение 4 лет.

Условия реализации программы

Программа реализуется в 3-х структурных подразделениях школы (Сосновское, Майское, Огарковское).

Занятия проходят в классах площадью 51 м² в п. Сосновка, 32 м² в п. Майское, и 25 м² в п. Огарково.

Необходимым условием реализации данной программы является наличие мольбертов или столов.

Занятия проводят педагоги 2 квалификационной категории. Занятия проходят по общешкольному расписанию.

На занятиях используется натуральный фонд школы, литература из школьной, сельской и других библиотек.

При реализации данной программы предусматривается посещение выставок, а также участие в различных конкурсах и выставках.

Система оценки результатов

Важнейшим направлением совершенствования учебного процесса на современном этапе является усиление роли всестороннего комплексного воспитания юного художника, поэтому и оценивать результаты его работы необходимо по возможности более комплексно, исходя из художественного развития ребенка в целом.

При учете успеваемости надо уделять самое серьезное внимание как качеству выполнения работ, так и развитию его художественных способностей, вкуса, интеллекта, желания, усердия и усидчивости.

Основными видами контроля полученных умений и навыков по предмету, а также формами промежуточной (в четверти) и итоговой аттестации являются просмотры и выставки, а также участие в различных конкурсах.

Все работы учащихся в течение года оцениваются по 5-ти балльной системе с «+» или «-», а также используется словесная похвала за усердие и старание или словесное порицание за лень и неусидчивость.

Критерии оценки работ учащегося:

«5» - если выполнены все поставленные задачи в задании;

«4» - если не выполнена одна из задач;

«3» - если не выполнено две-три задачи.

Учебно-тематический план

(примерный)

1 класс

№ п/п	Темы	Кол-во часов		
		теория	практика	общее
1.	«Что я люблю рисовать?»	0,5 час.	3,5 час.	4 час.
2.	Иллюстрация к сказке	0,5 час.	5,5 час.	6 час.
3.	«Осень в лесу»	0,5 час.	7,5 час.	8 час.
4.	«Портрет»	0,5 час.	7,5 час.	8 час.
5.	«Я в школе» (в студии, кружке, зале и т.п.)	0,5 час.	3,5 час.	4 час.
6.	«В театре», «Цирк» и т.п.	0,5 час.	5,5 час.	6 час.
7.	Композиция с изображением животного	0,5 час.	5,5 час.	6 час.
8.	«Групповой портрет»	0,5 час.	7,5 час.	8 час.
9.	«Зимние праздники»	0,5 час.	5,5 час.	6 час.
10.	Композиция на спортивную тему (по наблюдениям)	0,5 час.	5,5 час.	6 час.
11.	«Весенний пейзаж»	0,5 час.	5,5 час.	6 час.

	Итого:	5,5 час.	62,5 час.	68 час.

2 класс

№ п/п	Темы	Кол-во часов		
		теория	практика	общее
1.	Пейзаж «Осень»	0,5 час.	5,5 час.	6 час.
2.	«Животное»	0,5 час.	5,5 час.	6 час.
3.	«Путешествия и приключения»	0,5 час.	7,5 час.	8 час.
4.	Композиция на тему портрета	0,5 час.	7,5 час.	8 час.
5.	Иллюстрация к «Зимней сказке»	0,5 час.	5,5 час.	6 час.
6.	«Труд»	0,5 час.	5,5 час.	6 час.
7.	«Окно»	0,5 час.	7,5 час.	8 час.
8.	Композиция на историческую тему	0,5 час.	5,5 час.	6 час.
9.	Композиция на литературную тему	0,5 час.	7,5 час.	8 час.
10.	«Народные гуляния»	0,5 час.	5,5 час.	6 час.
	Итого:	5 час.	63 час.	68 час.

3 класс

№ п/п	Темы	Кол-во часов		
		теория	практика	общее
1.	«Пейзаж» (по памяти)	0,5 час.	5,5 час.	6 час.
2.	Иллюстрация к литературному произведению	0,5 час.	7,5 час.	8 час.
3.	Композиция на историческую тему	0,5 час.	9,5 час.	10 час.
4.	«Портрет» (возможно групповой)	0,5 час.	5,5 час.	6 час.
5.	Композиция с фигурами в интерьере	0,5 час.	7,5 час.	8 час.
6.	«Библейские сюжеты»	0,5 час.	7,5 час.	8 час.
7.	«Сценка»	0,5 час.	7,5 час.	8 час.
8.	«Зимний пейзаж» (по памяти)	0,5 час.	5,5 час.	6 час.
9.	Иллюстрация к сказке Пушкина А.С., Андерсена Г.Х...	0,5 час.	7,5 час.	8 час.
	Итого:	4,5 час.	63,5 час.	68 час.

4 класс

№ п/п	Темы	Кол-во часов		
		теория	практика	общее
1.	«Пейзаж, передающий переходное состояние»	0,5 час.	7,5 час.	8 час.
2.	«Групповой портрет»	0,5 час.	5,5 час.	6 час.
3.	Композиция на историческую тему	0,5 час.	7,5 час.	8 час.
4.	Иллюстрация литературного произведения	0,5 час.	5,5 час.	6 час.
5.	Композиция с фигурами людей в действии...	0,5 час.	11,5 час.	12 час.
6.	«Страдания – гуляния на Руси»	0,5 час.	11,5 час.	12 час.
7.	Работа над шаржем	0,5 час.	3,5 час.	4 час.
8.	«Мир, в котором я хотел бы жить» (автопортрет)	0,5 час.	11,5 час.	12 час.
	Итого:	4 час.	64 час.	68 час.
Всего по предмету:		272 час.		

Содержание программы

В ходе изучения курса учащиеся с помощью декоративно-ритмического решения на листе лаконично-плоскостных изобразительных элементов осваивают приемы передачи простейших сюжетных связей и более сложного построения, объединяющего все элементы изображения.

Основные понятия курса станковой композиции – замысел и картина. Первое дает представление о цели работы, ее смысла, об эволюции образа в процессе его создания, в том числе в эскизах. Второе – о результате работы, об оформлении замысла совокупностью средств, художественной целостности произведения, значимости его содержания (в противоположность этюду, зарисовке, наброску).

Обучение композиции в предлагаемом курсе следует понимать не как передачу определенных «правил» создания картины («выделение центра», «равновесия» и т.п.), а как развитие умения чувствовать зависимость изображаемого от его соотношений с листом: способ вычисления фрагмента натуры, размещения на листе фигур, пятен и т.п.

В процессе обучения учащийся должен использовать различные варианты пластических решений самых разнообразных тем, от натюрморта до сложного сюжета, и наметить возникающие при этом выразительно – смысловые эффекты. Главное – не стремиться научить детей делать «правильную» композицию, дать им почувствовать связь между пластическим решением и выразительностью картины.

Программа предусматривает выполнения значительного числа разнообразных заданий – длительных, иллюстрирующих пути проработки замысла до максимальной законченности.

Педагог должен намечать учащемуся различные пластические ходы, не позволяя ему увлекаться шаблоном, приучать к серьезной и последовательной проработке замысла.

В работе над композицией большое значение для расширения представлений учащегося о различных решениях, пробуждения пластического воображения и фантазии большое значение имеет показ классических произведений в репродукциях или музейных подлинниках.

Предлагаемые в программе задания, преподаватель может заменять другими заданиями (например, для участия в различных конкурсах и выставках).

1 класс

Задание 1. «Что я люблю рисовать?».

Задача: ознакомительное задание, выявление способностей и навыков учащихся.

Материал: по усмотрению учащегося.

Формат: 1/4 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 3,5 час.

Задание 2. Иллюстрация к сказке.

Задача: выбор эскиза сказки, наиболее интересного для иллюстрирования, передача сказочного образа декоративными средствами, достижение разнообразия оттенков цвета, выразительности орнаментально-декоративного решения.

Материал: гуашь, акварель, темпера, пастель

Формат: 1/4 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 5,5 час.

Задание 3. Осень в лесу.

Задача: сочинение изобразительного мотива с опорой на наблюдения.

Материал: гуашь, акварель.

Формат: 1/4 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 7,5 час.

Задание 4. Портрет.

Задача: решение силуэта, достижение выразительности, вписывание силуэта в формат.

Материал: гуашь, акварель, темпера.

Формат: 1/4 ватмана.

Время: теория- 0,5 часа, практика- 7,5 час.

Задание 5. «Я в школе (студии, в кружке и т.п.)»

Задача: решение смысловых и декоративных соотношений фигуры и предметного фона, решение формата.

Материал: гуашь, акварель, темпера, гелевая ручка, пастель, мелки.

Формат: 1/4 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 3,5 час.

Задание 6. «Цирк», «В театре» и т.п.

Задача: передача настроения в интерьере, романтики зрелища и действия, решение формата.

Материал: гуашь, мелки, пастель

Формат: 1/4 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 5,5 час.

Задание 7. Композиция с изображением животного.

Задача: использование характерных особенностей животных и растений для создания интересного пластического мотива.

Материал: тушь, перо, игла, фломастер

Формат: 1/4 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 5,5 час.

Задание 8. Групповой портрет («Семья», «Наша комната» и т.п.)

Задача: использование конкретных по характеру силуэтов фигур, цветов, декоративное решение листа.

Материал: гуашь, акварель, мелки, пастель

Формат: 1/4 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 7,5 час.

Задание 9. «Зимние праздники»

Задача: наблюдение за группой людей, выполнение зарисовок, решение в композиции характера персонажей и их взаимодействия, передача характера аксессуаров.

Материал: по выбору учащихся

Формат: 1/4 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 5,5 час.

Задание 10. Композиция на спортивную тему (по наблюдениям)

Задача: отражение активного действия в рисунке, достижение разнообразных форм, поз, характера, движений.

Материал: гуашь

Формат: 1/4 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 5,5 час.

Задание 11. Весенний пейзаж.

Задача: выбор пейзажного мотива с ярко выраженным состоянием погоды, выражение событийности в пейзаже, состояние.

Материал: гуашь, акварель.

Формат: 1/4 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 5,5 час.

2 класс

Задание 1. Пейзаж «Осень»

Задача: создание настроения в пейзаже, ввод в пейзаж оттеняющего настроения (фонарь в сумерках, фигура человека т. п.)

Материал: гуашь, акварель

Формат: 1/4 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 5,5 час.

Задание 2. «Животное»

Задача: использование характерных особенностей животного, повадок, характера в поведении для создания пластической композиции.

Материал: цветные карандаши, гуашь, акварель, тушь, перо, игла

Формат: 1/4 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 5,5 час.

Задание 3. Путешествия и приключения

Задача: передача пространственных планов, развертывание действия в глубину, ясность и выразительность

Материал: гуашь

Формат: 1/4 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 7,5 час.

Задание 4.Композиция на тему портрета

Задача: передача характера, настроения модели (путем обострения отдельных черт)

Материал: гуашь, акварель

Формат: 1/4 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 7,5 час.

Задание 5. Иллюстрация к «Зимней сказке»

Задача: передача сказочного образа декоративными средствами

Материал: гуашь

Формат: 1/4 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 5,5 час.

Задание 6. «Труд»

Задача: передача общего действия людей, целевое использование предметных аксессуаров в действии (работа выполняется по представлению или по памяти)

Материал: гуашь, акварель, темпера

Формат: 1/4 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 5,5 час.

Задание 7. «Окно»

Задача: сопоставление действий на разных планах: в комнате и за окном, проработка планов, передача предметного характера

Материал: гуашь

Формат: 1/4 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 7,5 час.

Задание 8. Композиция на историческую тему

Задача: изучение материала, проработка основного пластического решения в эскизах

Материал: гуашь

Формат: 1/4 ватман

Время: теория- 0,5 часа, практика- 5,5 час.

Задание 9. Композиция на литературную тему

Задача: поиск изобразительной характеристики персонажей и обстановки

Материал: гуашь, цветные карандаши, мелки

Формат: до 1/4 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 7,5 час.

Задание 10. «Народные гуляния»

Задача: Изображение толпы в рисунке, соотношение массы людей и отдельных персонажей, передача состояния среды.

Материал: гуашь

Формат: 1/4 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 5,5 час.

3 класс

Задание 1. Пейзаж (по памяти)

Задача: выбор пейзажного мотива, выражение событийности в сюжете, состояние (дождь, снег, туман, солнце, закат...)

Материал: гуашь, акварель

Формат: 1/4 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 5,5 час.

Задание 2. Иллюстрация к литературному произведению.

Задача: поиск изобразительной характеристики персонажей и обстановки

Материал: гуашь

Формат: 1/4 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 7,5 час.

Задание 3.Композиция на историческую тему.

Задача: изучение иллюстрированного материала к теме, выбор момента, идеи.

Материал: гуашь, акварель

Формат: 1/4-1/2 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 9,5 час.

Задание 4. «Портрет» (возможно групповой)

Задача: отражение характера портретируемого, достижение определенного цветового решения.

Материал: гуашь, акварель, темпера, мелки, цветные карандаши, пастель

Формат: 1/4 – 1/2 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 5,5 час.

Задание 5. Композиция с фигурами в интерьере

Задача: решение взаимодействий персонажей, их место в картине, связь с фоном, аксессуарами.

Материал: гуашь

Формат: 1/4 - 1/2 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 7,5 час.

Задание 6. Композиция на библейские сюжеты

Задача: передача времени, характера, настроения, достижение выразительности предметов, света и пространства, эффектов глубины

Материал: по выбору учащихся

Формат: 1/4 - 1/2 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 7, 5 час.

Задание 7. «Сценка»

Задача: наблюдение за группой людей, выполнение зарисовок, передача характера персонажей.

Материал: по выбору учащихся

Формат: 1/4 – 1/2 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 7,5 час.

Задание 8. «Зимний пейзаж» (по памяти)

Задача: самостоятельный выбор крупнопланового фрагмента, острота в изображении мотива.

Материал: по выбору учащихся

Формат: 1/4 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 5,5 час.

Задание 9. Иллюстрация к сказке А.С.Пушкина, Г.Х.Андерсена и др.

Задача: выбор наиболее интересного сюжета, передача сказочного образа декоративными средствами

Материал: гуашь, пастель, мелки

Формат: 1/4 - 1/2 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 7,5 час.

Задание 1. Пейзаж, передающий переходное состояние.

Задача: достижение выразительности тонких отношений цвета и нюансов состояния, показ движения в природе.

Материал: гуашь, акварель

Формат: 1/2 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 7,5 час.

Задание 2. Групповой портрет.

Задача: использование конкретных по характеру силуэтов фигур, цветов, декоративное решение листа.

Материал: гуашь, акварель, мелки, пастель

Формат: 1/4 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 5,5 час.

Задание 3. Композиция на историческую тему.

Задача: изучение материала, проработка основного пластического решения.

Материал: по выбору учащихся

Формат: 1/4 - 1/2 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 7,5 час.

Задание 4. Иллюстрация литературного произведения.

Задача: выполнить несколько эскизов, выбрать лучший.

Материал: по выбору учащихся

Формат: 1/4 – 1/2 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 5,5 час.

Задание 5. Композиция с фигурами людей в действии или состоянии (по наблюдениям).

Задача: передача характера, действия, состояния, проработка персонажей и объектов окружающей среды, их взаимосвязь.

Материал: гуашь, акварель

Формат: 1/4 – 1/2 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 11,5 час.

Задание 6. «Страдания – гуляния на Руси»

Задача: передача характера, действия, эпохи, времени года, взаимосвязь с окружающей средой.

Материал: гуашь, акварель

Формат: 1/4 – 1/2 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 11,5 час.

Задание 7. Работа над шаржем.

Задача: выражение характера в шарже.

Формат: 1/4 ватмана

Материал: по выбору учащихся

Время: теория- 0,5 часа, практика- 3,5 час.

Задание 8. Экзаменационная работа «Мир, в котором я хотел бы жить» (автопортрет)

Задача: решение силуэта фигуры, достижение выразительности, вписывание силуэта в формат. Выявление полученных знаний и навыков.

Материал: по выбору учащихся

Формат: 1/2 ватмана

Время: теория- 0,5 часа, практика- 11,5 час.

Литература

1. Барышников а., Лямин И. «Основы композиции». М., 1978.
2. Волков Н.Н. «Композиция в живописи». М., 1977.
3. Высотский Л.С. «Воображение и его развитие в детском возрасте». М.Педагогика,1968.
4. Градова К.В., Гутина Е.А. «Театральный костюм». Вып.1,»Женский костюм», М.1976.
5. Градова К.В. «Театральный костюм». Вып. 2, М.1984

6. Грановская Р.С. Крижанская Ю.С. «Творчество и преодоление стереотипов». С-Пб.1994
7. Дейнека А. «Учитесь рисовать». М.1961.
8. Ильенков Э.В. «Об эстетической природе фантазии». М.1988.
9. Климова Н.Г. «Народный орнамент в композиции художественных изделий». М.1993.
10. Костерин Н.П. «Учебное рисование». М. Просвещение,1984.
11. Мухина В.С. «Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта». М. Педагогика, 1981.
12. «О композиции». Сборник статей, М.1959.
13. Пармон Ф.М. «Композиция костюма». М.1985.
14. Полуянов Ю.В. «Воображение и способности» М. Знание, 1985.
15. Рабинович М. «Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц». М.1971.
16. Рабинович М. «Изображение человека на основах пластической анатомии». М.1965
17. «Работа с детьми 7-10 лет над замыслом композиции». Методическая разработка для преподавателей ДШХ и ДШИ., М.1987.
18. «Развитие эстетического отношения к миру как основа педагогики искусства». Методические рекомендации для преподавателей ДШИ и ДШХ., М.1983.
19. Родари Дж. «Грамматика фантазии». М. Прогресс,1978.
20. Сокольникова Н.М. «Изобразительное искусство. Основы композиции». Обнинск, Титул, 1996.
21. Школа изобразительного искусства». Сборник, М. 1966-1988.
22. Шорохов Е.В. «Основы композиции». М. 1985.
23. Яковлева Е.Л. «Методические рекомендации учителям по развитию творческого потенциала учащихся». М. 1998.