

МУ ДО «Детская школа искусств»

п. Первомайский

Образовательная программа

«Станковая композиция»

Для учащихся класса профориентации

детских художественных школ и

художественных отделений школ искусств

(1 год обучения)

2023 г

Пояснительная записка.

Станковая композиция наряду с рисунком и живописью является одним из самых сложных и принципиально важных учебных предметов в художественной школе. Известный художник Ю. И. Пименов так оценивает значение композиции: «Историю искусства можно было бы написать как историю композиции, потому что именно композиция в первую очередь выражает чувства художника».

Изучение закономерностей композиции помогает учащемуся грамотно, с учетом творческой индивидуальности, использовать выразительные средства изобразительного искусства в практической работе, сокращает путь поиска наилучшего решения.

Эта программа адресована учащимся, закончившим основной курс художественной школы, но решившим продолжить обучение в средних и высших учебных заведениях художественного профиля.

Программа ставит цель - подготовить учащегося к вступительным экзаменам в выбранное учебное заведение: за учебный год повторить и закрепить знания, умения и навыки, приобретённые за основной курс обучения. Помочь учащимся более грамотно пользоваться в самостоятельной работе над станковой композицией правилами, приемами и средствами изобразительного искусства. Углубить и расширить знания основ композиции. Научить сознательно подходить к творчеству. Развивать их образное мышление и тонкий эстетический вкус.

Программа содействует развитию творческих возможностей учащегося, планомерному овладению методом и системной работой над художественным произведением, повышает познавательную активность.

Целесообразно начать учебный год с повторения основных понятий, относящихся к композиции. Теоретические положения следует закреплять практическими упражнениями.

Следует напомнить об основных законах композиции (знания):

- Закон целостности;
- Закон контрастов;
- Закон новизны;
- Закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу;

Учащийся должен уметь пользоваться такими правилами:

- Ритм
- Симметрия
- Асимметрия
- Расположение главного на втором плане
- Выделение сюжетно – композиционного центра
- Параллельность в композиции
- Портретное изображение головы и фигуры

И приемами композиции:

- Передача впечатления монументальности
- Передача пространства
- Горизонтالي и вертикали
- Диагональные направления

Развивать у учащихся навыки пользования такими средствами композиции как:

- Линия
- Штрих
- Пятно (тональное и цветное)
- Линейная перспектива
- Воздушная перспектива
- Светотень

Важно следить за правильностью ведения работы над композицией:

1. Выбор темы.
2. Создание эскизов на выбранную тему в различных жанрах и материалах.
3. Выбор эскиза, где наиболее удачно раскрыта тема и основной замысел, создан художественный образ, найден оригинальный ход, виден творческий подход.
4. Сбор материала по теме: зарисовки и наброски с натуры, изучение быта и характера героев эпохи по литературным и музейным источникам (книги, костюмы, произведения искусства...).
5. Создание различных вариантов-схемок выбранного эскиза: поиск точки зрения, формата, ритмических чередований, размещения на плоскости...
6. Выбор наиболее удачного варианта и поиск тонового решения: ритм пятен, их равновесие, выделение тоном композиционного центра, распределение светотени.
7. Работа над цветным эскизом: поиск цветового решения, колорита, выделение композиционного центра цветом.
8. Перенос рисунка композиции с эскиза на формат с сохранением всех найденных соотношений.
9. Работа над композицией в выбранном материале (акварель, гуашь, графические материалы...).

Большую помощь в обучении оказывает обращение к наглядным примерам: произведениям мастеров живописи, работам сверстников из методического фонда. Педагог на примере анализа произведений искусства демонстрирует различные подходы к решению композиционных задач, побуждает учащихся накапливать большой запас впечатлений, делать систематические зарисовки, наброски, этюды. Прививает навыки творческой работы, обучает наблюдению жизни.

К концу учебного года учащийся должен научиться:

- отбирать жизненные впечатления и образно отображать их в творчестве;
- выполнять с натуры, по памяти, по представлению, по воображению композиционные наброски, зарисовки, этюды в различных художественных материалах и техниках;
- создавать (сочинять, разрабатывать) композиции, несущие в своем содержании образное начало, в разных видах и жанрах на разнообразные темы в различных материалах и техниках;
- наработать практические навыки в работе над композицией: от формирования идеи и замысла, разработки темы и сюжета, выражении ее в конструктивно-пластической форме эскиза, поиска цветового и колористического решения, до разработки композиции в натуральную величину и создания законченной работы.

Возраст учащихся 14-17 лет. Занятия могут быть как групповыми, так и индивидуальными (от 1 до 10 человек) по 1 часу в неделю.

Условием реализации этой программы являются: начальное художественное образование учащегося, наличие профессиональных кадров, наличие методического фонда, школьная библиотека, художественные материалы.

Примерный тематический план:

№ задания	Название задания	Количество часов
1	Беседа «Основные и частные законы композиции». Приемы композиции.	2
2	Виды композиций. Упражнения на динамичную и статичную композицию.	2
3	Композиционный центр – правило композиции. Упражнения на выделение композиционного центра	2
4	Ритм – правило композиции. Упражнения «Ритм в композиции»	2
5	Формат, линия, штрих, пятно – средства художественной выразительности.	1
6	Композиция на создание художественного образа (впечатления) на предложенные темы	4
7	Линейная и воздушная перспективы, светотень – выразительные средства композиции	1
8	Объемно-пространственная композиция на заданную тему с использованием геометрических объемных тел	8
9	Сюжетная композиция на заданную или свободную тему	10
	Всего за курс часов	32

Содержание предмета.

1. Основные и частные законы композиции. Приемы композиции.

Дать понятия основных (общих, объективных, действующих на основе законов природы) и частных (действующих в рамках одного или нескольких видов искусства) законов композиции.

Основные:

- закон целостности (объединение части в единое целое, отказ от второстепенных деталей, взаимосвязь всех элементов между собой, неделимость композиции). Иллюстрации: «Сдача Бреды», Дейнека «Оборона Петрограда».
- закон контрастов (контрасты тона цвета, форм, величин, линий, характеров, состояний – композиционная сила и необходимое условие любого изображения). Иллюстрации: Дейнека «Оборона Севастополя».
- закон новизны (художественный образ – новое в искусстве по форме и содержанию, эстетическое открытие мира, нахождение в обыденном необычного). Иллюстрации: Саврасов «Грачи прилетели», Петров-Водкин «Смерть комиссара».

- закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу (организация произведения во всех деталях и частях должна подчиняться главной идее произведения). Иллюстрации: Мыльников «Коррида»,

Частные:

- закон жизненности (проявляется там, где ставится задача передачи движения во времени, признаки предыдущего и намеки на последующее развитие события). Иллюстрации: Рембрандт «Возвращение блудного сына», Репин «Не ждали».
- закон формата (расположение предмета относительно формата, глубина картинного поля; прямоугольные, круглые, овальные форматы). Иллюстрации:

2. Виды композиций.

Упражнения на устойчивость – неустойчивость, статику – динамику в композиции

5 правил передачи покоя;

9 правил передачи движения на плоскости

3. Сюжетно-композиционный центр. Что такое сюжетно-композиционный центр. Правила размещения на плоскости сюжетно-композиционного центра. Выделение его контрастом масс, формы, тона, цвета. Упражнения на выделение композиционного центра.

4. Ритм в композиции.

Что такое ритм. Его разновидности (активный, порывистый, дробный, плавный, спокойный, замедленный). Приемы ритмических организаций композиций. Упражнения. Иллюстрации: Египет «Плакальщицы», Джотто «Оплакивание Христа»

5. Средства художественной выразительности – линия, штрих, пятно.

Значение линии, штриха, пятна как основные средства изобразительного искусства в целом. Их функции – ограничение формы, компоновка изображения, определение характера и движения всей формы, её пропорции, выявление пластических качеств формы и т.д.

6. Композиция на создание художественного образа (впечатления).

Разработка и выполнение цветных композиций на предложенные темы. Задача: используя законы, правила, приемы и средства создать образ, раскрывающий название композиции.

7. Линейная и воздушная перспектива, светотень - выразительные средства композиции.

На примере произведений мастеров искусства раскрыть закономерности перспективы и светотени.

8. Объемно-пространственная композиция на заданную тему с использованием объемных геометрических тел.

Разработка и выполнение абстрактной композиции в цвете на предложенные темы, создание художественного образа, творческий подход, развитие фантазии.

9. Сюжетно-пространственная композиция на свободную или заданную тему.

Разработка и выполнение композиции в выбранном жанре и материале. Соблюдение правильного ведения работы, большое внимание эскизированию, раскрытие главной идеи композиции, создание художественного образа.

Список литературы:

1. Алексеева В.В. Что такое искусство?
2. Алпатов М.В. Композиция в живописи.
3. Волков Н.Н. Восприятие картины.
4. Волков Н.Н. Геометрия и композиция картины.
5. Волков Н.Н. Композиция в живописи.
6. Григорьев С.А. О композиции в живописи.
7. Никифоров Б.М. Путь к картине.
8. Орловский Г.И. Учитесь смотреть и видеть.
9. Полунина В.И. Искусство и дети.
10. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе.
11. Фаворский В.А. О рисунке. О композиции.
12. Шорохов Е.В. Композиция.
13. Якобсон П.М. Психология художественного восприятия.