

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
"Московская государственная специализированная
школа акварели Сергея Андрияки
с музейно-выставочным комплексом"

УТВЕРЖДАЮ

Художественный руководитель

С.Н. Андрияка

«26» августа 2016 г.

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
дополнительного образования детей**

"КОМПОЗИЦИЯ

ДЕКОРАТИВНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ"

для учащихся 3, 4, 5-го классов бюджетного отделения

(3 урока в неделю)

Срок реализации – 1 год

**Автор – Жигалова С.П.,
преподаватель**

Москва, 2016

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к образовательной программе
дополнительного образования детей

«Композиция декоративной и станковой живописи»

(3 урока в неделю)

105 учебных часов

Данная учебная дисциплина призвана дать учащимся основные знания по композиции на основе изучения классических произведений изобразительного искусства с композиционной точки зрения.

Данная программа является адаптированной к материалу, изучаемому в школе акварели по предмету «Изобразительное искусство (рисунок, живопись, композиция)».

Цель программы частнодидактическая, ее задачей является введение новых фрагментов занятий, связанных с отбором и личным разбором учащимся особенностей композиционного построения того или иного произведения, и применение их в собственных работах.

Подбор и последовательность тем и заданий по предмету «Композиция декоративной и станковой живописи» дается в связи с программой обучения рисунку и живописи в Московской государственной специализированной школе акварели Сергея Андрияки. Во время занятий проводятся беседы по темам курса «Композиция декоративной и станковой живописи» с показом оригиналов работ мастеров изобразительного искусства в московских музеях, композиционное копирование, зарисовки с работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, соответствующих теме занятий, а также даются задания на самостоятельное видение изучаемых тем, с целью понять общий композиционный строй произведения искусства, научиться видеть в работе закономерности создания законченного художественного образа.

Итогом данного процесса является разработанная совместно с педагогом и самостоятельно композиционная тема, выбранная учащимся на основе натурального материала

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель: Дать учащимся понимание основ композиционного решения изображения.

Задачи:

- развить у учащихся композиционное мышление, на примере изучения классических образцов;
- научить грамотно, с композиционным отбором относиться к изображаемому предмету, сюжету, пейзажу, декоративному, станковому произведению;
- научить пользоваться натурным материалом для создания композиционного эскиза;
- научить грамотно пользоваться приемами композиции для создания пространства картины или декоративного предмета;
- использовать законы композиции при создании художественного образа для передачи через портрет, натюрморт, пейзаж или изображения декоративного пространства.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа курса «Композиция» предполагает проработку учащимися нескольких тем с точки зрения композиционной грамотности исполнения.

I полугодие

Тема «Декоративные орнаменты и сюжеты» - 18 часов.

Во время освоения темы планируется посещение Греческого зала Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Задачей этой темы является изучение на основе классических греческих и итальянских ваз основных принципов композиции:

- компоновка в заданном формате «круг», «овал» и т.д.;
- закономерности тонального и цветового решений,
- взаимосвязь главного и второстепенного,

Рассмотрение понятия ритма и контраста тонального и цветового закономерностей пластического решения образа.

Работа по изучению этой темы продолжаются шесть занятий:

1. Рассказ о композиции в зале древнегреческого искусства Пушкинского музея, показ пластических произведений и начало работы над копией, зарисовки понравившихся элементов и форм.

Домашнее задание – повтор композиционной копии самостоятельно с образца аналогичного классическому.

2. На следующих занятиях преподаватель вместе с учащимися разбирают с точки зрения композиции сделанные в классе и дома работы, заканчивают их.

Домашнее задание – создание самостоятельного эскиза к блюду или вазе на основе полученных знаний.

Тема «Пейзаж» - 15 часов.

Работа по этой теме предполагает посещение Государственной Третьяковской галереи, залов Саврасова А.К., Васильева Ф.А., Левитана И.И., и на примере работ классиков показать основные принципы композиционного пейзажа:

- умение светом и цветом выделить главное;
- построение планов.

На примерах классических образцов Третьяковской галереи, показать, как применять в пейзаже понятие контраста, ритма.

Работа проходит на основе композиционного копирования и создания учащимися собственного эскиза на основе летних зарисовок и этюдов.

Тема «Иллюстрация басни» - 15 часов.

Тема предполагается в связи с рисованием учащимися набросков животных на протяжении всего обучения в Школе акварели.

Цель этого задания – научить ребёнка пользоваться набросками как материалом для работы над иллюстрацией. На примере выдающихся классиков русской иллюстрации (Серов В.А, Шмаринов Д.В. и т.д.) рассказать о разных стилях изображения животного, объяснить принцип отбора характерных деталей для создания образа на основе натурального наброска пластически законченного художественного образа.

II полугодие

Тема «Однофигурная станковая композиция» - 24 часа.

Задачи этой темы усложняются, т.к. главным становится фигура человека, а натюрморт, интерьер или пейзаж должны композиционно подчинить себе фигура, раскрыть образ человека.

Посещение Третьяковской галереи, рассмотрение образцов разных авторов дадут возможность внимательно, углублённо рассмотреть картины, а в классе разобрать и увидеть способы разного решения.

Домашнее задание – копии картин Кипренского О.А., Крамского И.Н.

Тема «Многофигурная композиция» - 33 часа.

Вводная беседа по теме – история картины в истории искусства; главные задачи, которые ставились перед старыми мастерами. Объяснить на примерах работ классиков основные принципы построения картины (главное, второстепенное, тон, светотень, колорит и контраст).

Научить применению основных композиционных приёмов при выполнении работ по натурным впечатлениям.

Домашнее задание – эскизы.

Механизм оценки результатов: текущие, промежуточные и итоговые просмотры.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

- Кисти
- Карандаши
- Акварель
- Гуашь
- Бумага
- Планшеты

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

1. Содержание работы должно соответствовать заданной теме.
2. Эскиз должен быть грамотно пластически построен с точки зрения станковой композиции.
3. Соблюдено соответствие главного и второстепенного для раскрытия темы.
4. Выразительное тональное и цветовое решение заданной темы.
5. Попытка необычного решения заданной темы в рамках реалистической живописи.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

«КОМПОЗИЦИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ»

1 год обучения – 105 учебных часов

№ п/п	Задание	Задачи	Рекомендации	Часы
1	2	3	4	5
I ПОЛУГОДИЕ				
Тема: «Декоративные орнаменты и сюжеты» – 18 часов				
1.	<p>Вступительная беседа о целях и задачах курса «Композиция», об основах композиции декоративно-прикладного искусства.</p> <p>Посещение Музея изобразительных искусств им. Пушкина, копирование образцов в Греческом зале.</p>	Учащиеся должны усвоить основы композиции в круге, овале.	<p>Показ репродукций.</p> <p>Материалы для работы: бумага, карандаши, кисти, любой цветной материал.</p> <p>Размер работы 20 x 15 см.</p> <p>Домашнее задание: композиционная копия древнегреческого орнамента в том же материале и размере.</p> <p>Показ приемов работы тушью, акварелью.</p>	6
2.	Разбор домашних работ с учетом поставленной задачи; продолжение работы над первым заданием.	<p>Показать учащимся все удаchi и ошибки при анализе домашних работ.</p> <p>Довести работу до конечного результата.</p>	Домашнее задание: самостоятельный эскиз предмета.	3
3.	Просмотр и обсуждение домашнего задания.	Развивать самостоятельное композиционное видение ученика.	Показ репродукций произведений живописи, соответствующих заданию.	3
4.	Работа над самостоятельным композиционным эскизом декоративного предмета.	Научить учащихся, как закончить работу с композиционной точки зрения.	Проанализировать с учениками результаты работы.	6 Просмотр
Тема: «Пейзаж» – 15 часов				
1.	<p>Вводная беседа по теме «Пейзаж».</p> <p>Начало работы над композиционной копией.</p> <p>Посещение Третьяковской галереи, копирование и зарисовки с пейзажей Щедрина С.Ф., Саврасова А.К.</p>	Усложнить задачи первой темы, вписать пейзаж в круг или овал.	<p>Показ репродукций.</p> <p>Выполнение композиционных копий с репродукций.</p> <p>Домашнее задание: выполнение копии.</p> <p>Материалы для работы: бумага, гуашь, акварель, пастель, кисти.</p>	6

1	2	3	4	5
2.	Просмотр и обсуждение домашних работ. Продолжение работы над композиционной копией.	Проконтролировать усвоение ранее изученного материала и использование полученных знаний в работе над пейзажем.	Домашнее задание: самостоятельный композиционный эскиз по теме.	3
3.	Просмотр и обсуждение компоновки эскизов по заданию; завершение первой композиционной копии по теме.	Продолжение работы по теме с учетом проведенного анализа ошибок каждого ученика	Показ репродукций по теме. Картины Левитана И.И., Шишкина И.И. и т.д.	3
4.	Завершение работы над самостоятельным эскизом пейзажа.	Научить учащихся композиционно закончить работу.		3 Просмотр

Тема: «Иллюстрация басни» – 15 часов

1.	Вводная беседа по теме «Иллюстрация басни». Начало работы над композиционной копией.	Введение в работу фигур животных. Объяснить соподчинение фигуры, интерьера и натюрморта.	Показ репродукций. Композиционная копия с репродукций в классе. Домашнее задание: композиционная копия.	3
2.	Продолжение работы над композиционной копией. Просмотр домашних работ, набросков из зоопарка.	Объяснить учащимся основные принципы построения композиции фигуры в интерьере.	Домашнее задание: продолжение работы над композиционной копией.	3
3.	Завершение работы над классной и домашней композиционными копиями.	Научить учащихся завершать работу, добиваясь соподчинения всех частей композиции.	Домашнее задание: эскизы автопортрета в интерьере (черно-белые и цветные).	3 Просмотр
4.	Продолжение работы в классе над домашним заданием – автопортрет в интерьере.	На основе эскизов учеников объяснить разные способы построения композиционного портрета	Домашнее задание: композиционная копия портрета Кипренского О.А., Брюллова К.П., Левицкого Д.Г.	3
5.	Завершение работы.	Помочь учащимся завершить работу с точки зрения композиции.		3 Итоговый просмотр
Всего:				48

1	2	3	4	5
II ПОЛУГОДИЕ				
Тема: «Однофигурная станковая композиция» – 24 часа				
1.	Вводная беседа по теме «Иллюстрация». Начало работы над композиционной копией. Посещение Третьяковской галереи на Крымском валу, просмотр иллюстраций советских классиков, Шмаринова Д.А. и др.	Научить иллюстрировать текст, используя наброски, как материал для создания законченного изображения.	Показ иллюстраций детских книг о животных. Объяснить различные техники исполнения работы. Композиционная копия иллюстрации. Домашнее задание: эскизы иллюстраций отрывка текста детской книги о животных по выбору ученика и (или) преподавателя.	6
2.	Просмотр домашних эскизов и набросков и начало работы над иллюстрацией.	Продолжить работу над композицией иллюстрации книги.	Материалы для работы: акварель, гуашь, пастель, карандаши цветные, тушь. Выбор материала зависит от образного смысла и содержания текста.	12
3.	Продолжение работы над иллюстрацией.	Объяснить и помочь учащимся завершить работу.	Объяснить принцип отбора деталей необходимых для образного смысла.	6 Просмотр
Тема: «Многофигурная композиция» – 33 час				
1.	Вводная беседа по теме «Многофункциональная композиция». Начало работы над композиционной копией.	Объяснить основные принципы построения пейзажа (тон, светотень, колорит, контраст, главное и второстепенное).	Показ репродукций. Композиционное копирование. Домашнее задание: композиционная копия работ ранних академиков Брюллова К.П., Иванова А.А. Материалы для работы: гуашь, акварель, пастель.	6
2.	Просмотр домашних работ по композиционным копиям и продолжение классной работы.	Проработать в изображении пейзажа основы его композиционного построения.	Домашнее задание: выполнить самостоятельно эскиз композиции пейзажа любимым цветным материалом.	6
3.	Завершение работы над классной и домашней композиционными копиями.	Объяснить и помочь учащимся завершить работу.	Проанализировать с учениками результаты работы.	6 Просмотр

1	2	3	4	5
4.	Работа над композицией пейзажа по выполненным дома эскизам.	Научить применению основных композиционных приемов при выполнении работ по натурным впечатлениям.	В ходе занятия разобрать основные приемы композиции, применительно к эскизу каждого учащегося.	9
5.	Завершение работы.	Помочь учащимся создать из натурального эскиза завершенную композицию.	Индивидуальное собеседование.	6 Итоговый просмотр
Всего:				57
ИТОГО за год:				105

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА

По окончании курса учащиеся должны знать:

- понятие центра композиции, главного и второстепенного, контраста ритма;
- основные цвета, дополнительные цвета, основные закономерности воздействия цветов друг на друга и на зрителя;
- основные законы линейной перспективы, световоздушной перспективы, понятие масштаба и силуэта.

По окончании курса учащиеся должны уметь:

- отбирать натуральный материал для выражения художественного замысла;
- грамотно распределять на листе элементы изображения;
- выделять главное в изображении;
- уметь ясно выразить мысль при помощи композиционного решения листа, применяя основные законы станковой композиции;
- грамотно решать работу в цвете и тоне.

Преподаватель Жигалова С.П.

ИНСТРУКЦИЯ № 1/33

по технике безопасности для учащихся на занятиях по предмету
«Изобразительное искусство (рисунок, живопись, композиция)»

1. Рабочее место учащегося должно быть свободным от посторонних предметов.
2. Учащийся должен аккуратно пользоваться макетным ножом. Использовать его только по назначению. Не передавать макетные ножи друг другу острием вперед.
3. Не пользоваться лезвием макетного ножа для заточки грифелей и карандашей без футляра.
4. Не облизывать краски - они ядовиты и опасны для здоровья.
5. Не передавать и не кидать кисти острием вперед.
6. Аккуратно брать и резать бумагу, так как торцом листа можно пораниться.
7. При работе не направлять софиты на лист бумаги и не смотреть на включенные софиты – это вредно для зрения.
8. Аккуратно пользоваться кнопками-гвоздиками, не рассыпать их на полу и стульях.
9. Выливать грязную воду в раковину поочередно.
10. Не подходить близко к натюрмортам со стеклянными предметами, чтобы не уронить их и не порезаться.
11. Все технологические процессы производятся только при участии и под руководством преподавателя.
12. Во избежание несчастных случаев учащимся запрещается:
 - открывать окна, сидеть на подоконнике;
 - приносить с собой огнеопасные предметы, химические вещества и не требующиеся для занятий колющие и режущие предметы (ножи, спички, зажигалки и др.);
 - включать в электрические розетки зарядные устройства и другие приборы.
14. При возникновении аварийной ситуации (пожар, задымление, затопление) учащиеся должны немедленно покинуть место аварии и сообщить о случившемся кому-либо из сотрудников Школы.
В случае необходимости, учащиеся должны обратиться за медицинской помощью к преподавателю или кому-нибудь из сотрудников Школы.
15. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, учащиеся должны сообщить о случившемся по тел. 01 или с мобильного – 112.
16. Медицинская аптечка находится в помещении охраны.

ЛИТЕРАТУРА

1. «Натура и рисование по представлению», О.А. Авсиян, Москва «Изобразительное искусство», 1985 г.;
2. «Интерьер», Светлана Попова, Белый город, Москва, 2002 г.;
3. «Голландская жанровая живопись 17-го века в собрании Государственного Эрмитажа», Е.Ю. Фехнер, Москва, «Изобразительное искусство», 1979 г.;
4. «Голландский натюрморт 17-го века в собрании Государственного Эрмитажа», Москва, «Изобразительное искусство», 1981 г.

1	2	3	4	5
4.	Работа над композицией пейзажа по выполненным дома эскизам.	Научить применению основных композиционных приемов при выполнении работ по натурным впечатлениям.	В ходе занятия разобрать основные приемы композиции, применительно к эскизу каждого учащегося.	9
5.	Завершение работы.	Помочь учащимся создать из натурального эскиза завершённую композицию.	Индивидуальное собеседование.	6 Итоговый просмотр
Всего:				57
ИТОГО за год:				105

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА

По окончанию курса учащиеся должны знать:

- понятие центра композиции, главного и второстепенного, контраста ритма;
- основные цвета, дополнительные цвета, основные закономерности воздействия цветов друг на друга и на зрителя;
- основные законы линейной перспективы, световоздушной перспективы, понятие масштаба и силуэта.

По окончанию курса учащиеся должны уметь:

- отбирать натуральный материал для выражения художественного замысла;
- грамотно распределять на листе элементы изображения;
- выделять главное в изображении;
- уметь ясно выразить мысль при помощи композиционного решения листа, применяя основные законы станковой композиции;
- грамотно решать работу в цвете и тоне.