

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Андрияка Сергей Николаевич

Должность: Ректор

Дата подписания: 10.10.2023 10:48:10

Уникальный программный ключ:

b7013708896151c4692bebc7a02ad5c05599e0d3

Разработчик:

В.Ю. Желваков - преподаватель Академии акварели и изящных искусств

АННОТАЦИЯ

к общеразвивающей программе дополнительного образования

«Композиция»

Направленность программы: художественная.

Уровень программы: базовый.

Контингент обучающихся: на занятия принимаются дети от 16 лет и взрослые без специальной подготовки и отбора.

Продолжительность реализации программы: 1 год.

Форма организации процесса обучения: занятия проходят в группе до 15 человек, программа рассчитана на 96 часов, по 3 часа в неделю.

Режим занятий: занятия проходят 1 раз в неделю по 3 академических часа.

Ожидаемый результат:

1. Владеть навыками работы в различных графических материалах.
2. Знать основные приемы построения сюжета и применять их в зависимости от замысла.
3. Умело использовать собранный изобразительный материал, работать с авторским текстом.

№ п/п	Наименование	Стр.
1	Пояснительная записка	4
2	Содержание программы	5
3	Тематический план программы	8
4	Учебно-тематический план	9
5	Рубежный контроль	13
6	Список литературы	14

Пояснительная записка

Направленность образовательной программы заключается в формировании теоретических и практических навыков построения композиции при создании художественного образа. Знакомство с зарубежным и отечественным искусством прошлого и настоящего времени.

Новизна образовательной программы: разработка и воплощение авторского замысла в различных форматах при использовании уникальных графических средств.

Отличительная особенность: программа дает возможность обучающимся, не имеющим специальной художественной подготовки, освоить приёмы композиции в различных графических материалах.

Цель: развитие художественного воображения, творческой фантазии, самореализации личности в условиях современной мировой и отечественной культуры.

Задачи:

- ознакомить обучающихся с категориями завершенности композиционного строя, пространства и времени в искусстве;
- дать понятия о сюжете, ритме, движении, жесте, о законах контраста, света и цвета;
- способствовать развитию навыков при выполнении учебных заданий в станковых, монументальных, декоративно-прикладных работах и в книжной иллюстрации.

Содержание курса

Вводная часть

Композиция как художественный образ в шедеврах мировой и отечественной культуры. Основные задачи, приёмы построения.

Основная часть

1. Двухфигурная композиция по мотивам произведений Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород» (Размер 30×40 см, гризайль).

2. Однофигурная композиция. Формат – квадрат. Портрет крупным планом, связанный с пейзажем. Русские былины (Размер 30×30 см, бумага, карандаш).

3. Композиция на движение в формате круга с изображением человека и животного. Легенды и мифы Древней Греции (Размер 40×40 см, сангина, соус, мел).

4. Композиция на анималистическую тематику. Басни И. А. Крылова, произведения Р. Киплинга (Размер 30×40 см, тушь, перо).

5. Многофигурная композиция по мотивам сказок А. С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» и «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (Размер 30×40 см, акварель).

Практическая часть

Выполнение задания по композиции на бумаге в различных графических материалах (акварель, тушь, перо, карандаш, сангина, соус, уголь).

Ожидаемые результаты:

По окончании курса обучающийся должен:

1. Владеть навыками работы в различных графических материалах.
2. Знать основные приемы построения сюжета и применять их в зависимости от замысла.
3. Умело использовать собранный изобразительный материал, работать с авторским текстом.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию программы

Продолжительность академического часа – 45 минут.

аудиторные занятия:

1 год обучения – 1 раз в неделю, 3 академических часа - одно занятие с двумя перерывами по 10 мин. между первым и вторым академическим часом

самостоятельная работа:

1 год обучения – 3 академических часа.

Форма и режим проведения занятий

Занятия проводятся в специализированных мастерских под руководством квалифицированного преподавателя. Программа рассчитана на 1 год, 96 академических часов – аудиторных занятий, 96 академических часов – самостоятельная работа, 192 академических часов – максимальная учебная нагрузка, 32 занятий в год. Аудиторные занятия проходит 1 раз в неделю по 3 академических часа.

Занятия проводятся в групповой форме, численность обучающихся в группе составляет от 5 до 15 человек.

Очная форма обучения.

Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: виды, форма.

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. Оценка теоретических знаний (текущий контроль), проводится по завершению учебной темы. Промежуточная аттестация проводится в форме творческих просмотров работ обучающихся в 1,2-м полугодиях без учета аудиторного времени. На просмотрах обучающимся выставляются оценки в оценочную ведомость. Годовая оценка выставляется на основании средней суммы оценок промежуточной аттестации.

Организация самостоятельной работы обучающихся

Обучение должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий. Самостоятельно выполняются задания, аналогично сделанным в мастерской, а также копии и наброски. Если качество

самостоятельной работы, ниже выполненной в мастерской, задание не считается усвоенным. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться преподавателем.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический.

Для выполнения работ каждому обучающемуся необходимо иметь:

- набор грифельных карандашей от 6Н до 10В;
- ластик разных видов;
- кнопки;
- макетный нож;
- бумага для акварели;
- краски акварельные;
- кисти разных размеров и видов.

Методическое обеспечение

Изобразительный материал, представленный в репродукциях и на электронных носителях.

Оснащение мастерских специальным оборудованием и материалами.

Тематический план программы

№ п/п	Название тем	Мак-ное кол-во ак.часов	Сам-ная работа	Всего, ак. часы	Теория, ак. часы	Практика, ак. часы	Контроль знаний
1	Вводный инструктаж по технике безопасности. Введение в предмет.	6	3	3	3	–	Обсуждение
2	Законы композиции	6	3	3	3	–	Обсуждение
3	Композиционные приемы	6	3	3	3	–	Обсуждение
4	Двухфигурная композиция по мотивам произведений Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород»	36	18	18	3	15	Просмотр и обсуждение учебных работ
5	Композиционный портрет крупным планом, связанный с пейзажем. По мотивам Русских Былин	36	18	18	3	15	Просмотр и обсуждение учебных работ
6	Композиция в круге. Статика и движение. По мотивам Легенд и мифов Древней Греции. Изображение человека и животного	30	15	15	3	12	Просмотр и обсуждение учебных работ
7	Композиция на анималистическую тему по мотивам басен И. А. Крылова и произведения Р. Киплинга «Маугли»	30	15	15	3	12	Просмотр и обсуждение учебных работ
8	Многофигурная композиция по мотивам сказок А. С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» и «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»	42	21	21	3	18	Просмотр и обсуждение учебных работ
Всего за год:		192	96	96	24	72	

Учебно-тематический план

№ п/п	Название тем	Кол-во часов	Методы и содержание обучения	Тип занятия	Требования к объёму знаний и навыков
1	Вводный инструктаж по технике безопасности. Введение в предмет.	3 (1 зан.)	Основные направления обучения: композиция как художественный образ; смысл, сюжет; слово и изображение; понятие «вечный образ»; зарождение замысла; повествование. На примере произведений мастеров Древней Греции, Древней Руси, западноевропейского искусства Средних веков и Возрождения, барокко и классицизма, искусства современности. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированные занятия (теория и практика)	Познакомиться с правилами техники безопасности на занятиях в учебном помещении Академии. Понимать основные позиционные направления в композиции
2	Законы композиции	3 (1 зан.)	Основные направления обучения: изобразительная плоскость; построение пространства – типы перспективы; цельность восприятия; композиция станковой картины (ограничение изображения, обрамление); изображение движения и времени; пластический мотив картины (значение линейного узора). Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированные занятия (теория и практика)	Знать основные правила композиции (передача ритма, выделение сюжетно – композиционного центра, симметрия, асимметрия, расположение главного и выделение выразительными средствами) и основные средства композиции (линия, штрих – линия, пятно, тон, цвет). Уметь пользоваться основными законами композиции (закон целостности, закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции единому замыслу)

№ п/п	Название тем	Кол-во часов	Методы и содержание обучения	Тип занятия	Требования к объёму знаний и навыков
3	Композиционные приемы	3 (1 зан.)	<p>Основные направления обучения: свет и его изображение в станковой картине; колорит; точки зрения (обычные и необычные); угол зрения; контраст, аналогия; фрагмент; движение по диагонали; пространственная группировка фигур; основные типы группировки фигур; фигуры и фон; проблема равновесия; линия и пятно. Композиция красочных и световых пятен. Использование геометрических форм. Жесты и мимика в изображении человека. Изображения животных (лошадь, собака, медведь, лев, орёл, лебедь). Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала</p>	Комбинированные занятия (теория и практика)	<p>Знать основные приемы композиции (горизонтали и вертикали, диагональные направления).</p> <p>Уметь выстраивать тональную и цвето-тональную пластику композиции.</p> <p>Решать пространство через цвет.</p> <p>Владеть цветовым контрастом и цветовой гармонией.</p> <p>Создавать сюжетно-композиционный центр</p>
4	Двухфигурная композиция по мотивам произведений Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород»	18 (6 зан.)	<p>Основные направления обучения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Чтение произведений, работа над эскизами, выбор материала. Практические занятия в мастерских. 2. Выполнение задания в материале. Гризайль, 40×30. Практические занятия в мастерских. <p>Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала</p>	Комбинированные занятия (теория и практика)	<p>Уметь последовательно вести работу от поиска композиции к эскизу в цвете и к окончательному варианту.</p> <p>Знать, как сделать выбор размера основных элементов композиции по отношению к формату бумаги, положению изображения на листе относительно центра (динамика и статика в композиции).</p> <p>Владеть техникой передачи главного пятна в композиции и средств его выявления (свободное пространство вокруг пятна, нестандартное движение, размер главного предмета по отношению к другим)</p>

№ п/п	Название тем	Кол-во часов	Методы и содержание обучения	Тип занятия	Требования к объёму знаний и навыков
5	Композиционный портрет крупным планом, связанный с пейзажем. По мотивам Русских Былин	18 (6 зан.)	Основные направления обучения: 1. Чтение произведений, работа над эскизами. Практические занятия в мастерских. 2. Выполнение задания в материале. Формат – квадрат. Бумага, карандаш, 40×40. Практические занятия в мастерских. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированные занятия (теория и практика)	Уметь связывать композиционный замысел со сбором дополнительного материала, изучением эпохи, социальной жизни общества, мировоззрением. Знать , как использовать свои наблюдения окружающей жизни для создания выразительной композиции. Владеть техникой передачи главного пятна в композиции и средств его выявления (свободное пространство вокруг пятна, нестандартное движение, размер главного предмета по отношению к другим)
6	Композиция в круге. Статика и движение. По мотивам Легенд и мифов Древней Греции. Изображение человека и животного	15 (5 зан.)	Основные направления обучения: 1. Чтение произведений, работа над эскизами. Практические занятия в мастерских. 2. Выполнение задания в материале. Формат – круг (диаметр 40), сангина, соус, мел. Практические занятия в мастерских. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированные занятия (теория и практика)	Уметь использовать в работе (исходя из темы) цветового контраста и цветовой гармонии, контрасты размеров, форм, тональности. Уметь при анализе произведений изобразительного искусства разобратся в организации картины: понять, какими, правилами и средствами композиции пользовался автор, увидеть различные подходы к решению композиции в разных видах искусств. Владеть различными материалами и применять их в соответствии с замыслом

№ п/п	Название тем	Кол-во часов	Методы и содержание обучения	Тип занятия	Требования к объёму знаний и навыков
7	Композиция на анималистическую тему по мотивам басен И. А. Крылова и произведения Р. Киплинга «Маугли»	15 (5 зан.)	Основные направления обучения: 1. Чтение произведений, работа над эскизами. Практические занятия в мастерских. 2. Выполнение задания в материале. 30×40, тушь, кисть, перо. Практические занятия в мастерских. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированные занятия (теория и практика)	Уметь при работе над композицией сознательно и грамотно использовать выразительные средства композиции: линию, штрих, пятно цветное и тональное, светотень, перспективу (линейную, воздушную). Владеть техникой передачи главного пятна в композиции и средств его выявления (свободное пространство вокруг пятна, нестандартное движение, размер главного предмета по отношению к другим)
8	Многофигурная композиция по мотивам сказок А. С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» и «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»	21 (7 зан.)	Основные направления обучения: 1. Чтение произведений, работа над эскизами. Практические занятия в мастерских. 2. Выполнение задания в материале. 30×40, акварель. Практические занятия в мастерских. Индивидуальная консультация преподавателя. Самостоятельная работа – повторение пройденного учебного материала	Комбинированные занятия (теория и практика)	Уметь при анализе произведений изобразительного искусства разобраться в организации картины: понять, какими, правилами и средствами композиции пользовался автор, увидеть различные подходы к решению композиции в разных видах искусств. Владеть техникой передачи главного пятна в композиции и средств его выявления (свободное пространство вокруг пятна, нестандартное движение, размер главного предмета по отношению к другим)

Всего:

192 академических часов – максимальная учебная нагрузка; 96 академических часов – аудиторные занятия; 96 академических часов - самостоятельная работа; 32 занятий по 3 академических часа

Рубежный контроль

По завершению программы для обучающихся проводится просмотр творческих работ, на котором преподаватели дают профессиональную консультацию и рекомендацию для творческой работы обучающихся.

При оценке учебной работы обучающегося принимается во внимание:

1. Как решена композиция: правильное решение композиции (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, выбор сюжета, как выражена общая идея и содержание, как применяет на практике основные законы и правила композиции).

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, применяет их в соответствии с замыслом, как использует выразительные художественные средства в выполнении задания.

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа.

Список литературы

1. М. В. Алпатов. Композиция в живописи. М., 1999 г.
2. Цвет в живописи [Текст] / Н. Н. Волков. – Москва : Изд-во В. Шевчук, 2014. – 359 с. : цв. ил.; 23 см.; ISBN 978-5-94232-098-0.
3. И. В. Голицин. Раздумья о композиции. М., 1984 г.
4. Композиция [Текст] : теория и практика изобразительного искусства : учебное пособие / Р. В. Паранюшкин. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань ; Планета музыки, 2018. – 99, [1] с. : ил., портр., цв. ил., портр.; 29 см.; ISBN 978-5-8114-1988-3 (Лань) : 100 экз.
5. Б. А. Дехтярев. Теория композиции в изобразительном искусстве. М., 1999.
6. Г. С. Дунаев. О принципах композиционного построения в эпоху Ренессанса. М., 1999 г.
7. Е. А. Кибрик. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. М., 1999 г.
8. Образ в искусстве [Текст] : курс лекций «Петровская и послепетровская Россия» : [учебно-методическое пособие] / Н. Н. Третьяков. – Москва : Изд-во Акад. акварели и изящных искусств, печ. 2013. – 24 см. Т. 1. – печ. 2013. – 318,[1] с. : ил., цв. ил., портр., цв. портр.; ISBN 978-5-906368-04-1 : 2000 экз.
9. Н. Н. Третьяков. Мысли о композиции в живописи. М., 1999 г.
10. Поэтика композиции / Борис Успенский. – СПб. : Азбука, 2000 : 347,[1] с.; 20 см 2 01-12/139 5-267-00280-1.
11. В. А. Фаворский. Вопросы, возникающие в связи с композицией. «Искусство», 1933 г., № 1.