

«Ермек Серкебаев атындағы өнер колледжі-өнерде дарынды балаларға
мамандандырылған мектеп-интернат» кешені» КММ
КГУ «Комплекс «Колледж искусств – специализированная школа-интернат
для одаренных в искусстве детей имени Ермака Серкебаева»

Қарастырылған:

Рассмотрено:

на заседании ПЦК «Живопись»
протокол №1
председатель ПЦК
Тюрин А.М.
«28» августа 2024 года

Келісілген:

Согласовано:

заместитель директора
по профильной работе
Габидуллина В.Ф.

Бекітілген:

Утверждено:

решением МС КГУ «Комплекс
«Колледж искусств – ШОИ»
председатель Рыжик Г.Д.
«29» августа 2024 года

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Қондырлық композиция

Станковая композиция

(ПӘНІң АТАУЫ/НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)
1-5 СЫНЫП/КЛАСС

Петропавл қаласы, 2024 жыл

Составитель:

Джаманчалова Е.Д., Федорова К.Э. - преподаватели ПЦК «Живопись»

Рецензенты:

- Тюрин А.М.- председатель ПЦК «Живопись»;
- Гатыч Л.В.- преподаватель ПЦК «Живопись».

Утверждена методическим советом КГУ «Комплекс «Колледж искусств – специализированная школа-интернат для одаренных в искусстве детей имени Ермака Серкебаева».

Регистрационный № 6

Дата регистрации: 29.08.2024 г.

- Объем курса: 340 ч.
- Групповые занятия в 5 классе (1 год обучения): 68 ч.
- Групповые занятия в 6 классе (2 год обучения): 68 ч.
- Групповые занятия в 7 классе (3 год обучения): 68 ч.
- Групповые занятия в 8 классе (4 год обучения): 68 ч.
- Групповых занятий в 9 классе (5 год обучения): 68 ч.

Пояснительная записка

Среди предметов, входящих в курс обучения в школах дополнительного образования, «Композиция» является важным звеном, так как связывает воедино знания и навыки, приобретенные учащимися на других занятиях в специализированном учебном заведении, общеобразовательной школе и в жизни, позволяет реализовать их в своей творческой деятельности. Предмет «Композиция» является наиболее творческим по сравнению с другими предметами изобразительного цикла: здесь обучающийся может использовать знания, умения и навыки, приобретенные на занятиях по предметам «Рисунок» и «Живопись». Обучающийся имеет возможность использовать все многообразие известных ему техник исполнения заданий и творчески их сочетать.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы

Освоение основных композиционных законов и развитие навыков в построении композиции осуществляется в разных областях изобразительного искусства. Учащиеся знакомятся с законами построения станковой композиции, изучая ее специфику. Курс «Композиция» включает теоретическую и практическую части. Композиция в изобразительном искусстве связана с необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно. Композиция является важнейшим организующим компонентом художественной формы, который придает всему произведению единство и цельность, соподчиняет его элементы друг другу и придает законченность замыслу художника. Во время занятий по курсу композиция дети учатся распределять предметы и фигуры в пространстве, на практике устанавливать соотношения объемов, света и тени, цвета и т.п.

Одним из средств выявления способностей ученика и пробуждения у него интереса к работе является расширение возможностей выбора тем и инструментов их воплощения в художественный образ, что и предусмотрено данной программой. Программа нацелена на учет творческой индивидуальности и возможностей каждого ученика.

Основные концептуальные положения данной программы включают:

- профессионально-деятельностное становление учащихся – стремление к профессионально-трудовой самореализации, ответственное отношение к труду;
- духовно-нравственное становление – развитие общей культуры и образованности;
- усвоение профессионально-этических норм поведения; ответственности и коллективизма.

Вышеперечисленные положения объединены в процессе реализации программы общей целью и задачами.

Цель занятий по композиции – сделать творчество значимой частью жизни каждого учащегося независимо от его будущей профессии; научить понимать язык искусства, ориентироваться в сложных явлениях современной художественной жизни, видеть связь между внутренней сутью и

внешними чертами предметов и явлений; способствовать развитию образного мышления, воображения, фантазии, росту творческого потенциала, помогать активно участвовать в совершенствовании окружающего мира.

Задачи курса обучения:

Обучающие:

1. Знакомство с художественным языком
2. Освоение основных композиционных законов
3. Развитие образного мышления
4. Знакомство с цветовой гармонизацией
5. Последовательная работа над этапами создания картины (реальное изображение, стилизация, ассоциативность и т.д.)
6. Освоение правил построения композиции
7. Развитие навыков в построении композиции

Развивающие:

1. Формирование и развитие художественного –эстетического вкуса, чувства гармонии
2. Развитие художественных способностей
3. Развитие воображения, фантазии и эмоционального отношения к выполняемой работе

Воспитывающие:

1. Воспитание интереса к миру художественной культуры и художественной деятельности
2. Формирование культуры общения на основе отношений сотрудничества со взрослыми и сверстниками

Понятие «композиция» применительно к изобразительному искусству означает процесс сочинения художественного произведения, составление его частей во взаимосвязи друг с другом. Характер композиции зависит от идейного замысла художника.

Задача курса – познакомить учащихся в 1 классе с объективными закономерностями искусства, а также средствами и приемами выражения, помогающими художнику глубоко и правдиво отражать жизнь.

Воспитать художественный вкус учащихся на лучших образцах произведений казахских, русских и зарубежных художников.

Научить применению законов, средств и приемов композиции, а также использованию в работе знаний и навыков по остальным предметам художественного цикла.

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов

- вариативности форм организации образовательного процесса;
- приоритета интересов обучающихся и учета их возрастных и индивидуальных особенностей;
- единства и непрерывности обучения и воспитания;
- обеспечения учащимся комфортной эмоциональной среды;
- содействия индивидуальному обучению.

Занятия по программе проводятся 2 часа в неделю, всего за период обучения с 1 по 5 класс – 340 часов (68 часа в учебный год).

Формы занятий

- теоретические занятия, на которых предлагается учебный материал с демонстрацией примеров, беседами по основным вопросам учебного курса;
- практические занятия, на которых учащиеся осваивают материал через поставленные педагогом задачи;
- семинарские занятия, на которых обсуждаются результаты применения полученных знаний (просмотр творческих работ и учебных)
- массовые мероприятия, конкурсы, имеющие образовательную направленность

Ожидаемые результаты и способы их проверки:

Специфика творческого процесса на занятиях по композиции обуславливает возможность применения различных способов контроля и оценки результатов работы. При текущей аттестации на занятиях могут оцениваться как законченные композиции, так и результаты промежуточных этапов работы (эскизы, этюды, наброски). Промежуточная аттестация может проводиться в виде просмотров в конце полугодия.

По окончании обучения ученик должен

знать: основные законы и приемы композиции;

уметь: - самостоятельно разрабатывать эскизы;

- представлять и строить рисунок в окончательном варианте на большом формате, выполнять его в материале;

- применять в работе законы перспективы;

иметь навыки: - использования разнообразных техник в соответствии с темой и замыслом композиции, грамотно вести композицию;

- использования приемов стилизации;

Контроль и учет знаний

Композиционная задача для учащихся – достичь цельности, выразительности и ясности восприятия картины. Учащиеся глубже знакомятся с основными законами композиции:

- Единство содержания и формы
- Закон цельности
- Закон типизации
- Закон контрастов.

Законы действуют во время всего творческого процесса и тесно связаны между собой на всех этапах работы над композицией. Помимо законов, необходимо знать правила, средства и приемы композиции. Это:

- Сюжетно-композиционный центр
- Масштаб как средство выражения сюжетного центра
- Равновесие
- Ритм как средство выражения замысла картины
- Цвет, размер, формат
- Тон, цветовое пятно

В конце четверти учащиеся оцениваются за композиционную работу с учетом соблюдения выше сказанных законов композиции.

Формы подведения итогов реализации программы

Обязательным для каждого учащегося является сдача работ по заданным педагогом темам, выполненных самостоятельно с использованием полученных на занятиях знаний и навыков. Обязательным также является участие в конкурсах и выставках детского творчества.

Занятия композицией способствуют развитию творческих способностей детей, готовят их к самостоятельной творческой деятельности, расширяют и углубляют представления о предметах и явлениях действительности.

Особенностью программы является параллельное изучение законов композиции и цветоведения.

Формы подведения итогов реализации программы

Обязательным для каждого учащегося является сдача работ по заданным педагогом темам, выполненных самостоятельно с использованием полученных на занятиях знаний и навыков. Обязательным также является участие в конкурсах и выставках детского творчества.

Занятия композицией способствуют развитию творческих способностей детей, готовят их к самостоятельной творческой деятельности, расширяют и углубляют представления о предметах и явлениях действительности.

Особенностью программы является параллельное изучение законов композиции и цветоведения.

Тематический план

№	Станковая композиция 1 класс	Общее кол-во часов 68
	1 полугодие	32
1	Композиция как учебный предмет. Законы и правила композиции	2
2	Разработка формальной композиции. Тема «Равновесие», «Движение»	4
3	Композиция натюрморта из 2-3 предметов быта.	10
4	Разработка несложного тематического натюрморта: «Осень», «Увядание»	6
5	Основные принципы организации композиции. Тема «На арене цирка»	10
	2 полугодие	36
6	Ассоциативная композиция по мотивам прослушанного музыкального произведения.	20
7	Композиция «Сказочное царство»	6
8	Экзаменационная работа «Фантастические транспортные средства» («Едем в страну Выдумляндию»)	10

	2 класс	68
	1 полугодие	32
1	Беседа о жанрах.	2
2	Композиция натюрморта	14
3	Композиция фантастического пейзажа	16
	2 полугодие	36
1	Сюжетная композиция «Моя чудесная страна».	20
2	Сюжетная композиция «В мире игрушек».	16

	3 класс	68
	1 полугодие	32
1	Выполнение сюжетной композиции «Золотая осень»	10
2	Композиция «В стране чудес»	10
3	Выполнение сюжетной композиции «Мой дом – Казахстан». Формат и размер композиции. Масштабность, симметрия, асимметрия, глубина.	12
	2 полугодие	36

4	Выполнение сюжетной композиции «В мире игрушек»	10
5	Композиция в технике батик «Растительный и животный мир»	12
6	Выполнение сюжетной композиции «Морская мелодия»	14

	4 класс	68
	1 полугодие	32
1	Композиция «Осень в нашем городе»	8
2	Композиция «Абстракция в вазе». Формат и размер композиции. Разработка эскизов композиции	10
3	Композиция «Аманат» («Там, где светло и тепло»)	14
	2 полугодие	36
1	Композиция «Рождение чуда»	10
2	Композиция «Мой досуг»	12
3	Экзаменационная композиция «Мистерия»	14

	5 класс	68
	I полугодие	32
1	Законы и правила композиции.	2
2	Тема «Беспредметность».	8
3	Композиция без сюжета на ассоциации: ветер, движение, взрыв.	10
4	Иллюстрация по произведениям казахских поэтов и писателей.	12
	II полугодие	36
1	Композиция декоративного натюрморта.	16
2	Натюрморт в интерьере.	20

Содержание предмета

1 класс

1 полугодие

Тема № 1. Композиция как учебный предмет.

Законы и правила композиции (закон цельности, закон типизации, закон контрастов, закон подчиненности идейному замыслу).

Тема № 2. Разработка формальной композиции. Тема «Равновесие», «Движение»

Углубленное знакомство с правилами композиции. Передача ритма, сюжетно-композиционного центра, симметрии или асимметрии.

Тема № 3. Композиция натюрморта из 2-3 предметов быта.

Авторская разработка композиционных схем натюрморта с практическим исполнением эскизов в цвете. Передача цвето-эмоционального состояния натюрморта.

Тема № 4. Разработка несложного тематического натюрморта: «Осень», «Увядание».

Закрепление знаний законов композиции и живописи. Поиск вариантов композиции, исполнение на формате А-2 (акварель, гуашь).

Тема № 5. Композиция «На арене цирка».

Использование основных правил и применение различных техник (акварель, гуашь, смешанная техника)

2 полугодие

Тема № 6. Ассоциативная композиция по мотивам прослушанного музыкального произведения.

Развитие творческого воображения и фантазии учащихся. Достижение композиционной убедительности средствами живописи. Пример иллюстрировать работами художника Чурлениса.

Тема № 7. Композиция «Сказочное царство»

Исполнение композиции с применением всех изобразительных средств живописи (цветовое пятно, тональное пятно, нюансы, линия, силуэт, контраст: цветовой, тональный).

Тема № 8. Экзаменационная работа «Фантастические транспортные средства» («Едем в страну Выдумляндию»).

Применение различных композиционных приемов, практических умений по станковой композиции. Творческий подход к работе, индивидуальность идеи, передача движения. Закрепление знаний по станковой композиции. Практических умений и навыков. Решение образа композиции. Эмоциональное воздействие композиции. Художественная законченность.

2 класс

1 полугодие

Тема № 1. Беседа о жанрах.

Основы формирования эстетического отношения к окружающему миру. Лекционный курс. Виды жанра.

Тема № 2. Композиция натюрморта.

Знакомство с жанром натюрморт (бытовой, исторический жанр).

Умение строить схемы натюрмортов, подчинять их смысловой нагрузке. Закрепление знаний полученных на занятиях по рисунку и живописи.

Тема № 3. Композиция фантастического пейзажа.

Дальнейшее развитие воображения и творческого потенциала учащихся. Применение законов, приемов и правил композиции. Использование выразительных средств.

2 полугодие

Тема № 1. Сюжетная композиция «Моя чудесная страна».

Закрепление пройденного материала по композиции. Расширение приемов и навыков учащихся.

Тема № 2. Сюжетная композиция «В мире игрушек».

Применение всех законов композиции, правил, приемов. Выразительность композиции, завершенность.

3 класс

1 полугодие

Тема № 1. Сюжетная композиция «Золотая осень».

Дальнейшее развитие творческих способностей в композиции. Усвоение правил и законов перспективы и цветоведения. Индивидуальность решения.

Тема № 2. Композиция «В стране чудес».

Развитие творческих способностей в композиции и абстрактного мышления. Применения правила композиции выявление главного и соподчиненного главному второстепенного. Смешанная техника.

Тема № 3. Сюжетная композиция «Мой дом – Казахстан».

Композиционный замысел и идейное содержание. Развитие чувства патриотизма у учащихся. Умелое применение средств композиции (ритм, сюжетно-композиционный центр, симметрия или асимметрия, силуэт, пятно). Индивидуальный подход к цветовому решению композиций учащихся.

2 полугодие

Тема № 4. Сюжетная композиция «В мире игрушек».

Изобразительные средства. Выявление главного героя. Развитие творческого потенциала учащихся. Применение всех законов композиции. Применение различных приемов техники письма. Эмоциональность цвета.

Тема № 5. Композиция в технике батик «Растительный и животный мир».

Знакомство с правилами и приемами монументальной композиции. Основные технологические приемы характерные особенности «холодного» и «горячего» батика. Правильное использование технических средств. Передача эмоционального настроения композиции, передача движения (цветом, тоном, пятном). Завершенность композиции.

Тема № 6. Сюжетная композиция. «Морская мелодия».

Работа по выявлению центра композиции и эмоционального состояния. Закрепление всего пройденного материала по композиции. Передача движения, сохранение идейного замысла. Умелое применение технических приемов в композиции.

4 класс

1 полугодие

Тема № 1. «Осень в нашем городе».

Развить у учащихся композиционное и образное мышление, творческий потенциал. Передача настроения, состояния композиции. Умелое применение средств и приемов композиции (ритм, сюжетно-композиционный центр, силуэт, пятно).выполнить этюды с натуры, как подсобный материал для композиции.

Тема № 2. «Абстракция в вазе».

Знакомство с абстрактным искусством. Дальнейшее развитие творческих способностей и воображения учащихся. Эмоциональное содержание композиции. Сюжетно-композиционный центр композиции. Цветовой настрой.

Тема № 3. «Аманат» («Там, где светло и тепло»).

Усвоение правил и законов композиции. Передача настроения, тематическое содержание композиции с применением теплого цветового спектра.

2 полугодие

Тема № 1. «Рождение чуда».

Развитие творческих способностей учащихся. Умелое применение законов и правил композиции (композиционный центр, ритм, движение, статика, линия, силуэт, пятно).Выделение сюжетно-композиционного центра. Сохранение цельности листа.

Тема № 2. «Мой досуг».

Развитие творческих и познавательных способностей. Композиционное мышление, передача эмоционального настроения композиции.

Тема № 3. «Мистерия».

Развитие абстрактного мышления учащихся. Подчинение всех средств композиции идейному замыслу, поиск наиболее оригинального решения, цветового и тонального решения. Правильное использование технических средств. Передача эмоционального настроения композиции, цельность, завершенность. Умелое применение иллюстративного материала.

5 класс

I полугодие

Тема №1 Законы и правила композиции.

Повторение законов и правил композиции, их применением мастерами. Выполнение ряда практических заданий (организация листа, композиционные схемы.)

Тема №2 «Беспредметность».

Движение, статика. Умелое применение средств композиции (ритм, линия, пятно, тон, равновесие, симметрия, асимметрия, статика, динамика, контраст).

Тема №3. Композиция без сюжета на ассоциации: ветер, движение, взрыв.

Развитие у учащихся композиционного и образного мышления, органичной связи формы и содержания, чувства цельности.

Тема №4. Иллюстрация по произведениям казахских поэтов и писателей.

1. Разработка этюдов.
2. Цветовое решение композиции.
3. Исполнение композиции.

Развитие творческих способностей учащихся. Умение работать с книгой. Передача эмоционального настроения композиции.

II полугодие

Тема №1. Композиция декоративного натюрморта.

Развитие у учащихся композиционного и образного мышления учащихся, исходя из основных принципов декоративно-прикладного искусства. Применение знаний основных правил и средств композиции. Поиск композиционных вариантов натюрморта по избранной теме. Закон цельности. Стилизация формы, цвета. Образность решения. Композиционная убедительность.

Тема №2. Натюрморт в интерьере.

Развитие творческого потенциала учащихся. Закрепление навыков и умений реалистического отображения предметов в среде и пространстве. Применение законов перспективы. Взаимодействие цветов. Создание композиции по выбранной теме. Подчинение всех закономерностей, всех средств композиции идейному замыслу.

Список используемой литературы:

1. Агамирова А., Глуховская Р. «Советский станковый рисунок» Издательство «Советский художник» 1981 г.
2. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты – рисунок, живопись, композиция. М. Просвещение, 1981.
3. Волков Н.Н. «Композиция в живописи» М. «Искусство» 1977г.
4. Картина Моисеенко Е.Е.«Матери, сестры» (Путь к картине) Ленинград «Художник» 1982г.
5. Кибрик Е.А.Объективные законы композиции в изобразительном искусстве «Вопросы философии» 1966г. № 10
6. Кузнецова Э.В. «Исторический и батальный жанр» М. «Просвещение» 1982г.
7. Никифоров Б.М. «Путь к картине» Москва 1971г.
8. «Проблемы композиции на занятиях по изобразительному искусству» (под редакцией Л.Г. Медведева) ОМГПУ 1998г.
9. Шорохов Е.В. «Основы композиции» М. «Просвещение» 1979г.
10. Школа изобразительного искусства, М. Изобр. искусство, 1988.
11. Ягодковская А.Т. От реальности к образу. Советский художник, 1985.