

**Департамент культуры Администрации города Омска
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа № 2» города Омска**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

**Предметная область
В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ**

**ПРОГРАММА
по учебному предмету
В.01.**

ГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ

г. Омск 2016

РАССМОТРЕНО

УТВЕРЖДАЮ

Педагогическим советом
Протокол № 1

Директор БОУ ДО «ДХШ № 2» г. Омска
_____ В.А. Чайкин
30.08.2016

от « 30 » августа 2016 г.

Разработчик:

Директор БОУ ДО «ДХШ № 2» г. Омска,
преподаватель высшей категории В.А. Чайкин

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Срок реализации учебного предмета;*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;*
- *Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цели и задачи учебного предмета;*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план;*
- *Содержание разделов и тем. Годовые требования;*

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения;*

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки;*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации преподавателям;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*
- *Дидактические материалы;*

VI. Список литературы и средств обучения

- *Методическая литература;*
- *Учебная литература;*
- *Средства обучения.*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Графическая композиция» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Учебный предмет «Графическая композиция» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению графических работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Содержание учебного предмета «Графическая композиция» тесно связано с содержанием учебного предмета «Композиция станковая», где поставлены общие исполнительские задачи: обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, знанию и умению применять законы и правила композиции.

К выразительным средствам графики относят: основные элементы изобразительного языка (линия, штрих, точка, пятно); средства их организации (упорядочения) на какой-либо поверхности; свойства поверхности на которое наносится изображение. Сплетение всех трех видов выразительных средств позволяет создавать убедительные образы с их бесконечной игрой индивидуальных особенностей.

Безгранично разнообразные линии могут быть разделены на три различные группы:

- прямые линии;
- линии с постоянным радиусом кривизны, то есть дуги;
- линии с переменным радиусом кривизны, параболы, гиперболы, спирали и др.

Прямые линии и циркулярные дуги выражают равномерное, спокойное движение, совсем другие эмоции вызывают линии с переменным радиусом кривизны, они динамичны, выражают неравномерное (ускоренное или замедленное) движение. Любая сложная пластическая линия может быть рассмотрена, как состоящая из отрезков, соответствующих линиям одной из трех групп. На практике возможны и широко применяются различные не только плавные, но и скачкообразные изменения в направлении движения линий.

К средствам выразительности относится и фон, то есть тон и цвет бумаги. Цвет мы понимаем как отдельное специфическое средство выражения, неразрывно связанное с элементами графики. Он участвует в композициях и воспринимается нами только в виде пятен, линий, штрихов, точек или их сочетаний.

Условием любого изображения на плоскости является выступание одних пятен относительно других. Но выступание пятен зависит не только от светлоты, цвета, насыщенности, но и от площадей, которое они занимают в композиции. Чем больше относительная площадь пятна, особенно светлого, тем оно заметнее. И наоборот, чем меньше пятно, тем менее это заметно. Сильное влияние на выделение пятен (светлых и средних) в композиции оказывает обведение их контура черным (или каким-нибудь хроматическим темным) цветом. Чем толще линия контура, тем пятно заметнее. Что позволяет выделить художнику главное и приглушить второстепенное.

В двух-тоновой композиции имеет место одно изображение; на черном - белый, или на белом - черный. В трех-тоновой композиции неизбежно наличие двух цветов, например белый или черный на фоне среднего тона. Один из цветов может быть главным. Если в двух-тоновой композиции степень выступления пятна выделяется относительными размерами, то в трех-тоновой она обусловлена другими причинами. Прежде всего,

воспринимаются самые светлые и самые темные пятна, полутона менее заметны.

Светоносная контрастность является главным средством построения композиции. Двух-тоновая композиция - простейшее тональное решение. Введение в композицию третьего тона повышает изобразительные возможности светлых тоновых контрастов. Возможны следующие варианты состояния композиции, то есть отношение площади светлых, средних и темных пятен:

- 1) Светло-серого и темных тонов – поровну, композиция статичная, особенно если тона равностепенны;
- 2) Много светлого и ближнего с ним среднего тона, мало темного, композиция светлая, тонально-динамичная;
- 3) Много темного и сближенного с ним среднего тона, мало светлого, композиция - темная. Тонально – динамичная;
- 4) Много среднего, площади светлого и темного не велики, композиция - графична.

Таким образом, средства организации основных элементов графики, примененные в полном объеме, строят то, что мы называем композицией в наиболее развернутом ее виде.

К основным принципам построения графической композиции относятся: цельность, симметрия, ритм.

Цельность – одно из самых принципиальных качеств любой композиции. Цельность на основе стремления к непрерывности достигается выведением изображения из одной непрерывной линии. Пример – стебель и листья вьющихся растений. С цельностью связывают ясность и простоту восприятия форм. Чем сложнее композиция тем ценнее простота ее восприятия.

Симметрия – часто трактуется как «основной закон» природы. Симметрия в широком значении этого слова – соразмерность. Она организует композицию

произведений искусства, устанавливает соподчиненность в ее системе и является важным фактором в достижении цельности.

Асимметрия, в обычном ее понимании, -это отсутствие симметрии. Если симметрия связывается с равновесием, покоем, то асимметрия говорит об отсутствии равновесия, нарушении покоя.

Ритм – (греч. – соразмерность, стройность) закономерное чередование соизмеримых и чувственно осязаемых элементов. Одно из важнейших проявлений ритма – повторность элементов, мерность их чередования. На основе этой мерности складывается все многообразие ритмических отношений.

Однофигурная композиция. Работа над графическим листом начинается с определения его композиции. Анализируя однофигурные сюжетные композиции мы приходим к выводу, что они построены на связи фигуры с событием, действием, со средой действия и с предметами, определяющими действия. Однофигурные композиции всегда содержат внутренние действия, хотя изображаемые предметы выступают признаками среды действия и времени, вынесенных за пределы композиции–монологическим сюжетным композиционным центром выступает фигура, а все остальное служит фоном, сопутствующим раскрытию образа постановки. Для работы с однофигурной композицией рекомендуется:

- избегать членения композиции на равные части как по горизонтали, так и по вертикали, иначе работа будет зрительно распадаться на части, нарушив цельность произведения;
- «не запутывать» фигуру и окружающие ее предметы совпадением их силуэтов, чтобы предметы «не втекали» в изображение фигуры и наоборот;
- избегать непродуманной стилизации (геометризации) форм постановки, что иногда делают ради достижения цельности. Это может привести к значительному сокращению пластического разнообразия работы и уменьшению ее художественных качеств.

Двухфигурная композиция. Более сложное задание по сравнению с графикой одной фигуры. Оно является переходным этапом к многофигурной композиции и обладает своими характерными особенностями. Два изображения необходимо уравновесить между собой по смыслу, пластически и пространственно.

При ограничении глубины пространства в диалоге двух фигур особое внимание приобретает предметное окружение, и композиция фигур изображается с повышенным количеством помогающих раскрытию образа композиционных деталей.

Встречаются в графической практике и композиции, когда дистанция между изображенными фигурами практически нет, и они сливаются в один силуэт. В таких случаях двухфигурная композиция сближается по законам построения с однофигурной.

Многофигурная композиция. Это композиция с изображением трех и более фигур. Здесь рекомендуется для сохранения цельности композиции создать один композиционный центр, приближенный к зрительному центру.

Все композиции с несколькими фигурами можно условно разделить на замкнутые в целом статичные и разомкнутые, с достижением движения, уходящим иногда за пределы изображаемого поля.

К разомкнутым относятся композиции, где изображается шествие, бег, столкновение группы людей, не ограничивающиеся размерами листа.

К замкнутым композициям следует отнести построения, где действие разворачивается по принципу: кольца, триптиха, когда группы фигур располагаются слева и справа от главной фигуры.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Графическая композиция» составляет 1 год при 6-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» - в 6 классе

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

При реализации программы «Графическая композиция» аудиторные занятия в – 1 час, самостоятельная работа – 1 час.

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Графическая композиция» составляет 66 часов, в том числе аудиторные занятия - 33 часов, самостоятельная работа - 33 часов.

***Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации***

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени		Всего часов
Класс	6		
Полугодия	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	16	17	33
Самостоятельная работа (в часах)	16	17	33
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	32	34	66
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	просмотр	зачет	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Графическая композиция» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия – 1 час

Самостоятельная работа – 1 час

Цель и задачи учебного предмета

Цель программы – изучение основ графической композиции и овладение навыками графического изображения различных объектов.

Изучение законов и правил в графической композиции соотносится с изучением декоративной и станковой композиций. Учащимся дается возможность познакомиться с различными формами стилизации,

множеством графических средств, применяемых в графике и научиться использовать их в собственном творчестве.

Задачи программы:

- Обучение основам технологической системы в создании графической композиции.
- Воспитание чувства гармоничного восприятия действительности, чувства стиля.
- Развитие у детей художественно-эстетического мировоззрения и вкуса, понимание задач, стоящих перед ними, способности анализировать и логически мыслить.
- Воспитание любви к изобразительному искусству и творчеству.
- Воспитание человека художественно образованного, умеющего ценить и понимать искусство и самостоятельно создавать произведения, несущие красоту и радость.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская для графической композиции должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, печатным станком для выполнения работ в материале.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Графическая композиция» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Беседа о композиции	урок	2	1	1
2.	Силуэт	урок	4	2	2
3.	Одно- или двух-фигурная композиция Гравюра на картоне.	урок	26	13	13
4.	Многофигурная композиция. Линогравюра.	урок	34	17	17
	ИТОГО:		66	33	33

Содержание разделов и тем

1. Тема: Беседа о композиции. Организация работы.

Вводный теоретический урок. Беседа о предмете «Графическая композиция» Организация рабочего места. Знакомство с материалами, принадлежностями, инструментами, материалами, приемами работы с ними.

2.Тема: Силуэт. Силуэт с фоном. Конфигурация пятна.

Знакомство с «Силуэтом» в графике. Силуэтное изображение одного предмета на контрастном фоне; размещение предмета на плоскости листа.

Задачи: силуэтное и тональное решение, четкое выявление характера изображаемого предмета, организация формата, конфигурация пятна.

Материал: черная гуашь, кисть.

3. Тема: Одно- или двух-фигурная композиция. Гравюра на картоне.

Выполнение композиции по наблюдению с использованием натуральных зарисовок и этюдов. Передача плановости пространства: передний, средний и дальний планы. Выявление композиционного центра.

Знакомство с техникой гравюры на картоне.

4. Тема: Многофигурная композиция. Линогравюра.

Знакомство с техникой линогравюры. Выполнение многофигурной композиции в материале.

Размещение на плоскости нескольких фигур; взаимодействие между ними; передача замысла при помощи соблюдения простейших смысловых связей между объектами композиции.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Знания

1. Общие понятия о предмете «Графическая композиция».
2. Выразительные средства графики: линия, пятно.
3. Выбор формата и размера изображения.
4. Понятие об организации изобразительной плоскости.
5. Роль симметрии и асимметрии в композиции.
6. Цельность композиции на основе соподчиненности и гармонии.
7. Способы выделения композиционного центра

Умения

1. Видение изобразительной плоскости в целом.
2. Владение выразительными возможностями линии, пятна.
3. Использование композиционных приемов в работе над творческим замыслом.
4. Применение на практике различных технических приемов и способов работы в материале.
5. Выделение композиционного центра.
6. Грамотное использование ритма для членения компонентов и объединения в единое целое.
7. Пытаться самостоятельно мыслить, вникать в содержание задач и находить пути решения и выразительные художественные средства.
8. Применение на практике различных технических приемов и способов работы в материале.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр.

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).
-

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Дидактически материалы

Для успешного результата в освоении программы по композиции декоративной необходимы следующие учебно-методические пособия:

- таблицы по этапам работы над графической и декоративной композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и декоративным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;

- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Буторина Е.И. «Советская графика», М., 1986
2. Турова В.В. «Что такое гравюра». М., Изобразительное искусство, 1986
3. Авдышев А. «Карелия». М., 1986
4. Московский технологический институт, кафедра прикладного искусства, «Основы композиции», М., 1983;
5. Логвиненко Г.М. «Декоративная композиция» М., 2006
6. Журнал «Юный художник» Голубева О.А. «Основы композиции»- М., 1996
7. Ильенков Э.В. « Об эстетической природе фантазии»
8. Большаков М.В. «Декор и орнамент в книге» – М. 1990
9. Власов В.Г. «Стили в искусстве» - СПб., 1996
10. Зайцев Е.А. «О духовном в искусстве».
11. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
12. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981