

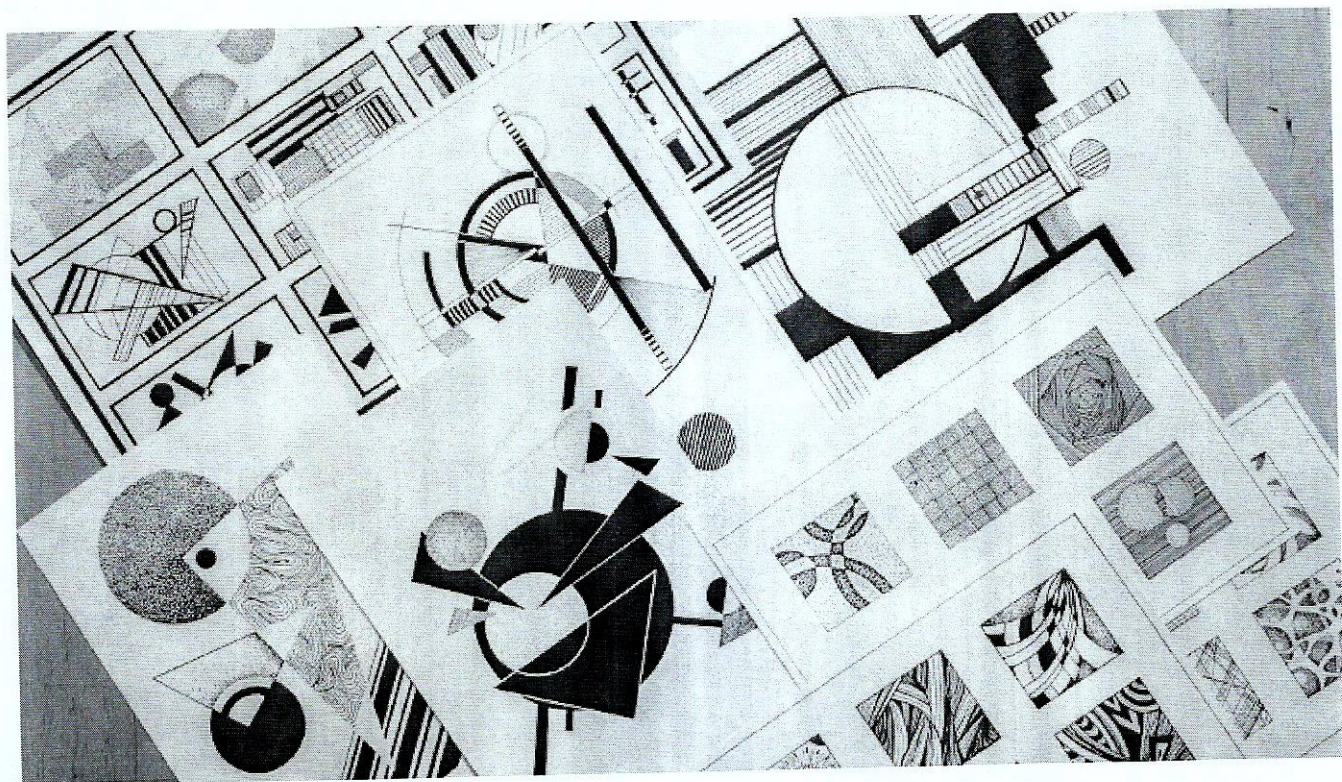

Директор АНОДО «Параллели»

Щевьева Г.С.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «ПАРАЛЛЕЛИ»

ПРОГРАММА По КОМПОЗИЦИИ

г.о Железнодорожный

ПРОГРАММА КУРСА "КОМПОЗИЦИЯ"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «КОМПОЗИЦИЯ» для дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы Срок обучения: 5 лет

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Композиция занимает центральное место в системе художественного образования, являясь интегрирующей дисциплиной, которая объединяет знания и навыки, приобретенные учащимися в процессе изучения рисунка, живописи и станковой композиции. Она выступает определяющим фактором художественной ценности произведения, обуславливает степень его эмоционального воздействия на зрителя и служит основным инструментом для выражения творческого замысла художника.

Цель предмета: формирование у учащихся развитого художественного мышления, способности к самостоятельной творческой деятельности, а также приобретение комплекса теоретических знаний, практических умений и навыков в области композиционного построения, необходимых для создания цельного и выразительного художественного образа.

Задачи предмета:

- **Образовательные:**
 - Изучение основополагающих законов, правил, приемов и видов композиции, включая симметрию, асимметрию, динамику и статику.
 - Обучение методам работы над композицией, от зарождения идеи и создания эскиза до реализации законченного произведения.
 - Освоение разнообразных графических и живописных техник, включая работу с различными материалами и инструментами.
 - **Развивающие:**
 - Развитие образного мышления, творческой фантазии и воображения, навыков визуализации и пространственного представления.
 - Совершенствование зрительной памяти, способности к анализу и синтезу визуальной информации.
 - Развитие чувства ритма, цвета, формы и пространства, необходимых для создания гармоничных и выразительных композиций.
 - **Воспитательные:**
 - Формирование художественного вкуса, эстетического восприятия, понимания красоты и гармонии в искусстве и окружающей действительности.
 - Воспитание интереса к мировой художественной культуре, изучению наследия великих мастеров прошлого и современности.
 - Развитие трудолюбия, аккуратности, целеустремленности, ответственности и самостоятельности в процессе творческой работы.
-

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА ПО КУРСАМ ОБУЧЕНИЯ

- **1 курс:**
 - Знакомство с базовыми понятиями композиции, ее элементами и принципами.
 - Развитие творческого воображения и фантазии через выполнение упражнений на свободную композицию.
 - Освоение первичных графических и живописных навыков, работа с линией, пятном, цветом.
 - **2 курс:**
 - Углубленное изучение основных композиционных понятий: ритм, силуэт, тональность, контраст, нюанс, доминанта, подчиненность.
 - Практическое применение полученных знаний в работе с тематическим натюрмортом и интерьером.
 - Анализ композиционных решений в произведениях известных художников.
 - **3 курс:**
 - Формирование навыков создания целостного художественного образа, способного передать определенную идею или настроение.
 - Работа над серией иллюстраций к литературному произведению, создание сложной многофигурной композиции.
 - Изучение роли света и тени в композиции, создание светотеневых эффектов.
 - **4 курс:**
 - Совершенствование профессионального мастерства, развитие индивидуального творческого стиля.
 - Освоение сложных живописных техник, таких как гризайль, работа с многофигурной композицией в различных жанрах (пейзаж, портрет, бытовой жанр).
 - Подготовка к дипломному проектированию, выбор темы и разработка концепции дипломной работы.
 - **5 курс:**
 - Реализация дипломной работы, демонстрирующей весь комплекс полученных знаний, умений и навыков в области композиции.
 - Подготовка к защите дипломной работы, включающая оформление работы, подготовку презентации и устного доклада.
-

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН)

1 КУРС

- **1 полугодие:** Основы композиции. Линия, пятно, цвет.
 - Задания: «Травы», «Ручеёк», «Подводный мир», «Иллюстрация к сказке (на выбор учащегося)», «Золотая осень», «Снежная королева», «Звери и птицы».
- **2 полугодие:** Основы композиционного построения.
 - Задания: «Натюрморт» (статичная композиция), Композиция с фигурой человека (в статике), «Праздники» (композиция, основанная на контрасте), «Весна в городе» (итоговое задание).

2 КУРС

- **1 полугодие:** Углубленное изучение композиционных концепций.
 - Задания: «Пейзаж» (акцент на ритме), Иллюстрация к повести Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством» (работа с силуэтом), «Человек и животное» (тональность), Тематический натюрморт (тема на выбор учащегося), «Цирк/Театр» (контраст и ритм).
- **2 полугодие:** Пространство и образ.
 - Задания: «Вид из моего окна» (нюанс), «Интерьер с элементами фантазии», «Портрет по профессиям (на выбор учащегося)», «Праздник/Ярмарка» (динамичная композиция), «Весна в городе» (итоговое задание).

3 КУРС

- **1 полугодие:** Создание художественного образа.
 - Задания: «Композиционный пейзаж (с выраженным настроением)», Графическая серия иллюстраций к «Повестям Белкина» А.С.Пушкина (выбор из цикла), Групповой портрет (2-3 человека).
- **2 полугодие:** Динамика и свет.
 - Задания: «Праздники/Спорт/Цирк» (динамика), «Мое утро» (передача дневного света), «Вечерний чай» (передача искусственного света), Жанровая композиция по профессиям (итоговое задание, профессия на выбор учащегося).

4 КУРС

- **1 полугодие:** Сложные техники и задачи.
 - Задания: Многофигурная композиция «На пленэре» (не менее 5 фигур), «Общественный интерьер» (выполнение в технике гризайль), Графическая иллюстрация (с использованием различных графических техник).
- **2 полугодие:**
 - Задание: Начало дипломной работы. Тематическая композиция на исторический сюжет (эскизная стадия, сбор материала, разработка композиционных вариантов).

5 КУРС

- **1 полугодие:**
 - Задания: Работа над дипломным проектом. Выполнение работы в материале (живопись, графика, смешанная техника).
- **2 полугодие:**
 - Задание: Завершение и оформление дипломной работы (в раму, паспарту).
 - Итоговая аттестация: Защита дипломной работы

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Специально оборудованные аудитории:
 - Мольберты (индивидуальные для каждого учащегося).
 - Планшеты (для работы с графическими материалами).
 - Софиты (для обеспечения необходимого освещения).
 - Натурный фонд:
 - Предметы для натюрмортов (различные бытовые предметы, посуда, ткани, фрукты, овощи, цветы).
 - Драпировки (ткани разных цветов и фактур для создания фона).
-

Аттестация: проводится в форме просмотров в конце каждого семестра и итогового просмотра в конце 5-го года обучения с защитой дипломной работы.

Процедура защиты дипломной работы:

- Учащийся представляет дипломную работу, оформленную в раму с паспарту.
- Рабочий материал (зарисовки, этюды, эскизы, варианты композиционного решения) оформляется на выставочной полосе.
- Устная защита (5-10 минут), включающая рассказ об идее дипломной работы, этапах ее создания и использованных средствах выразительности.
- Оценка выставляется художественным советом школы на основании представленной работы, рабочего материала и устного доклада.

Композиция.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 КУРС

№ п/п	ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ.	Количество часов		
		Теорети- ческие	Практи- ческие	Всего
1 ПОЛУГОДИЕ				
1	Основные законы, типы, приёмы и средства композиции. Упражнения на освоение типов, приёмов и средств композиции.	1	2	3
2	Плоскостная декоративная композиция мотива с растительными элементами.	1	3	4
3	«Птицы и деревья». Плоскостная открытая динамичная или статичная композиция.	1	3	4
4	Тематическая композиция «Любимое животное » Собака,кошка.	1	5	6
5	Итоговый просмотр работ.	-	1	1
	ИТОГО:	4	14	18
2 ПОЛУГОДИЕ				
1	Композиция «Снег идет» «Зимний вечер в городе». Живописное и графическое решение. Формат -А3, техника- гуашь.	1	5	6
2	Декоративная формальная плоскостная композиция с цветовыми поисками «Бионика или Подводный мир» Формат -А3, техника- гуашь.	-	3	3
3	<u>Конкурсное задание.</u> Иллюстрация к греческим мифам. Тематическая композиция по сказкам А.С. Пушкина, П.П. Бажова, А.Т. Аксакова.	1	7	8
4	Итоговый просмотр работ.	-	1	1
	ИТОГО:	2	16	18
	ИТОГО за учебный год:	6	30	36

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2 КУРС

№ п/п	ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ.	Количество часов		
		Теорети- ческие	Практи- ческие	Всего
1 ПОЛУГОДИЕ				
1	Конкурсное задание. Пейзажная композиция «Осень», по произведениям С. Есенина.	1	3	4
2	Тематическая живописная композиция «Путешествия», «Подводный мир», «Горы», «Небеса».(фигура человека обязательна)	1	5	6
3	Тематические многофункциональная композиции «Зимние забавы», «Рождество», «Снежная крепость».	1	6	7
4	Итоговый просмотр работ.	-	-	1
	ИТОГО:	3	15	18
2 ПОЛУГОДИЕ				
1	Графическая двухфигурная композиция «Друзья», «Подруги», «Студенты», Строители, Кузнецы.	1	3	4
2	Архитектурная композиция «Старый город», «Город Железнодорожный», «Петербург»	1	8	9
3	Тематическая композиция «Моя семья», «Семейные традиции», «Гости», «День рождения».	1	3	4
4	Итоговый просмотр работ.	-	1	1
	ИТОГО:	3	15	18
	ИТОГО за учебный год:	6	30	36

**КОМПОЗИЦИЯ
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
3 КУРС**

№ п/п	ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ.	Количество часов		
		Теорети- ческие	Практи- ческие	Всего
1 ПОЛУГОДИЕ				
1	Конкурсная тематическая пейзажная композиция «Путешественники» «Первооткрыватели»	1	2	3
2	Тематическая интерьерная композиция «В кафе», «В деревенской избе», «В храме»	1	6	7
3	Тематическая портретная композиция «Литературный герой». Иллюстрация. К рассказам А.П. Чехова, М.М. Зощенко, И.С.Тургенев.	1	6	7
4	Итоговый просмотр работ.	-	1	1
	ИТОГО:	3	14	18
2 ПОЛУГОДИЕ				
1	Динамичная композиция «Музыкальная ассоциация», «Танец», «Балет», «Фигурное катание».	1	5	6
2	Тематическая композиция «В жизни всегда есть место подвигу»	1	4	5
3	Тематическая композиция «Исторический момент» «Народные праздники».	1	5	6
4	Итоговый просмотр работ.	-	1	1
	ИТОГО:	3	15	18
	ИТОГО за учебный год:	6	29	36

**УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
4 КУРС (1-4) (1-5)**

№ п/п	ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ.	Количество часов		
		Теорети- ческие	Практи- ческие	Всего
1 ПОЛУГОДИЕ				
1	Многофигурная тематическая композиция «Профессия»: творческие профессии, рабочие профессии, деревенские профессии.	1	4	5
2	Военно-патриотическая тема.	1	5	6
3	Декоративная композиция «Времена года»: 4 работы.	1	5	6
4	Итоговый просмотр работ.	-	1	1
	ИТОГО:	3	15	18
2 ПОЛУГОДИЕ (1-4) (1-5)				
1	Ассоциативная композиция, Формат А4, А5 (3 штуки) (Вкус, запах)			
2	Интерьерная тематическая композиция «Метрополитен» «Поездка в метро»			
3	Фэнтези композиция «Временной канал» (Фигура человека обязательна)			
4	«ИЗО цветомузыка» - абстрактная формальная композиция (конкурсная работа к Всемирному дню цвета)			
5	Защита аттестационной работы: творческого проекта.	-	2	2
	ИТОГО:	-	18	18
	ИТОГО за учебный год:	-	36	36

5 КУРС (1-5)

№ п/п	ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ.	Количество часов		
		Теорети- ческие	Практи- ческие	Всего
1 ПОЛУГОДИЕ				
1	Эскизная стадия. Эскизы к 3 выбранным темам.			