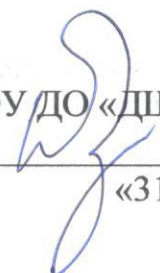


Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 9» г. Омска
(БОУ ДО «ДШИ № 9» г. Омска)

Принято на заседании
Педагогического Совета
«31» августа 2020 г.

Утверждаю
Директор БОУ ДО «ДШИ №9» г. Омска
И. Г. Чумаков
«31» августа 2020 г.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«КОМПОЗИЦИЯ»

(4 года обучения)

г. Омск, 2020 г.

Данная программа является учебно-методическим пособием, обобщающим многолетний опыт работы автора по предмету «Композиция» в детской художественной школе.

Задача данной работы — сориентировать преподавателей детских художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств на приоритетность предмета «Композиция» в формировании и развитии художественных способностей детей, на понимание содержания курса как системы взаимосвязанных и взаимообусловленных подходов. Предмет «Композиция» должен стать центром учебного процесса, объединяющим дисциплины учебного плана по изобразительному искусству в образовательную программу, направленную на формирование и развитие творческой личности.

Данное пособие предлагает содержание и методические рекомендации для базового четырехлетнего курса обучения детей, поступающих в детскую художественную школу (изобразительное отделение детской школы искусств) в возрасте 10-11 лет.

От эмоционального восприятия учащихся младшего школьного возраста как основного вида познания окружающего мира — через анализ, изучение различных материалов и способов работы, знакомство с культурным наследием — к интеллектуально-эмоциональному и аналитически-эмоциональному творческому подходу как воплощению своих замыслов — методическая позиция, являющаяся основой понимания автором целей и задач предмета.

Пояснительная записка

К выпускному классу у учащихся должно произойти накопление определенной суммы профессиональных навыков, должны быть заложены основы планомерной, серьезной, длительной работы, приобретено умение ставить неординарную задачу и решать ее на соответствующем профессиональном уровне. В какой мере это имеет место к завершению обучения в детской художественной школе, призвана показать завершающая дипломная работа. Ведь композиция как предмет вбирает в себя полученные знания графической и живописной культуры, пластических свойств материалов через занятия рисунком, живописью, скульптурой и систему упражнений в графике и цветоведении. Немаловажную роль играет знакомство с теорией и практикой как отечественной, так и всемирной культуры, изучение истории искусств.

I класс

Содержание и задачи курса

Развитие наблюдательности и образного мышления. Фундаментальная направленность — освоение картинной плоскости. Развитие ощущения формата.

Основные задачи:

1. Решение листа как единого целого.
Положение изображения на картинной плоскости.
Замкнутая и фрагментарная композиция.
2. Выделение главного и второстепенного в решении композиции. Соотношение частей.
Визуальная уравновешенность композиции на листе.
3. Принцип орнамента в решении композиции.
4. Детали — определители места, действия, профессии.
5. Колорит. Эмоциональная характеристика цвета и ее роль в образном строе композиции — создание состояния, настроения, образа.

Параллельно со станковой композицией желательно решать аналогичные задачи в композиции декоративной.

На изобразительном материале следует объяснить разницу подходов к решению картинной плоскости в станковом и декоративном искусстве, а также общие элементы для одного и другого вида творчества, например:

1. Линия, ее роль в композиции. Ритм.
2. Конфигурация пятна. Силуэт. Условность-стилизация. Символ-образ.
3. Основные и дополнительные цвета. Свойства цвета.
4. Декоративность — плоскостность.

Примерные темы

Станковая композиция

Декоративная композиция

1. Летние впечатления (ознакомительная). 2. «Времена года». - Серия работ, связанных с сезонностью в течение года («Осень», «Сбор урожая», «Яблочный сезон», «Зимние игры», «Праздники», «Приход весны», «Птицы, деревья»). 3. Портрет композиционный (одиночный): автопортрет, профессии и т. д. 4. Тема с животными («Мое любимое животное», «Человек и животное», «Цирк», «Сельский двор») 5. Сказки и фантазии. Размер листов — А₂, А₃	1. Зарисовки листьев, веток, растений. Черно-белые и в цвете. Растительный орнамент в полосе, круге (ваза, поднос, блюдо). 2. Свободные композиции. Красный, желтый, синий; ахроматические и хроматические цвета («Лоскутное одеяло», «Город», «Пейзаж» и др.). 3. Наброски. - Карандаш, уголь, сангина, пастель, гуашь — кисть, акварель — кисть, тушь — палочка, тушь — перо, тушь — кисть, цветные карандаши. 4. Мозаика (имитация), коллаж. 5. Эскиз панно. Фантазии (например: «Земля, вода, небо», «Времена года» и т. д.) Размер листов — А₄ (кроме панно)
--	--

II класс

Содержание и задачи курса

1. Решение композиции листа на основе ритма. Динамическая и статичная композиция. Ритм как средство композиционного строя: горизонтальный, вертикальный, диагональный, раковинообразный (спираль).
2. Тональность и цвето-тональная пластика композиции. Принцип «рельефа». Соотношение черного и белого в листе.
3. Цветовой контраст и цветовая гармония.
4. Принцип контраста: линий, форм, величин, тона, цвета. Раскрытие смысла событий и идей через столкновение противоборствующих сил.
5. Работа с натурным материалом: наброски — обобщение.
6. Работа с книгой: замысел — поиск — отбор материала — изучение — обобщение — решение.
7. Пространство через цвет:
 - а) ослабление цветовой насыщенности — от объема к плоскости, от контрастов к схожим цветовым отношениям, к сближенным цветам, от теплого к холодному колориту;
 - б) через цветовые пятна, комбинации и ритмические взаимодействия холодных и теплых цветов.

Примерные темы

Станковая композиция

Декоративная композиция

1. Многофигурные композиции («Люди в городе», «Базар», «Рынок», «Ферма», «Магазин», «Клуб», «Транспорт» и т. д. 2. Движение. «Спорт» 3. Иллюстрации. Возможность сделать «свою» книгу... Желательно одно из произведений прочесть в классе вслух — с одновременными раскадровками по тексту и последующим их разбором. (Например: А. С. Пушкин «Медный всадник» и одна из сказок Г.-Х. Андерсена)	1. Декоративный натюрморт. «Овощи и фрукты». Возможны копии с фрагментов картин художников (Матисс, Сезанн и др.). Законы взаимосвязи цветовых пятен. Контрастные и дополнительные цвета, их свойства. 2. Натюрморт черно-белый — рельеф. Различные виды линий. Черная гуашь, кисть. Многообразие тональной пластики. 3. Эскиз витража. «Замкнутый цвет». 4. Эскиз фрески «Спорт». Эскиз настенной росписи «Мир знаний» (статика, динамика) 5. Упражнения на ассоциативное мышление. Зарисовки природных форм — корневищ, камней и др. Тушь, перо. Постановка руки.
---	---

III класс

Содержание и задачи курса

Желательно все внимание сосредоточить на подготовительном этапе создания композиционных работ.

Эскиз как основная форма проявления композиционного замысла.

Исходя из этих задач, следует ограничить формат небольшим размером, при множественности (большем разнообразии) вариантов композиционных решений.

Полезна работа так называемыми «мини-сериями» — диптих, триптих, где замысел, тема, рассматривается в развитии, в движении, подчиняясь единству средств выражения, а часто и единству формата. Это позволяет рассмотреть идею с различных сторон и позиций, найти наиболее адекватные художественные средства для ее реализации.

Более обостренно проявляются задачи ритма и колорита — не только в отдельных листах композиционной разработки, но и серии в целом.

Решение композиции как:

1. Совмещение одновременных событий.
2. Множественность точек зрения.
3. Совмещение крупного и дальнего планов (наплывы).
4. Сочетание разнонаправленного движения.
5. Совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).
6. Линия горизонта — низкая, высокая, равновесная.

Основные задачи:

1. Работа с натурным материалом. Создание серии. Общность темы, формата, техники. Развитие темы — в движении: ритмическом, колористическом и пространственном.

Различные точки зрения — ракурс, соотношение формы и пространства. Введение пейзажа. Интерьер. Смысловое единство действия и окружения. Цветовые и тональные средства выражения, используемые для передачи настроения.

Принцип «кулис».

2. Портрет. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

3. Отбор исторического материала для композиции. Роль деталей в утверждении достоверности изображения.

Композиционный центр в «замкнутой» композиции.

4. Работа над серией рисунков, связанных единством замысла. Ритм серии: напряжение — разрядка. Принцип «кадра». Внимание к отдельным элементам композиции.

5. В иллюстративном материале решение задачи: начало — кульминация — концовка.

Примерные темы

Станковая композиция

Декоративная композиция

1. Триптих «Город» («Утро», «День», «Вечер»); «Ритмы города»; «Старое и новое», «Прошлое — настоящее — будущее»; «Город и люди» — «Люди и город» — решение 1-го и 2-го планов; «Дома, окна, крыши»; «Окно» — как разграничитель двух миров. 2. Человек в интерьере (композиционный портрет): «Семейный портрет», «Друзья». 3. Историческая композиция. Работа с историческим материалом. Музеи. Книга. 4. Серия иллюстраций. Книга.	1. Макетирование. «Город будущего». Объемное изображение — на картинной плоскости. Решение в определенной части спектра (тепло-холод). Ограничение цветовой гаммы. Зарисовки на улицах, наброски. 2. Коллаж. «Натюрморт» — два плана: теплый-холодный, темный-светлый. Построение условного пространства цветом и тоном. 3. Знакомство со спецификой театрально-декоративного искусства. Эскиз декорации и костюмов к спектаклю: зарисовки интерьеров, наброски. 4. Монотипия. Графах. Линогравюра. 5. Плакат: агитационный, социальный, зрелищный. Шрифт
--	---

IV класс

Содержание и задачи курса

Дипломная работа¹ как форма итоговой аттестации учащихся. Создание серии, связанной единством замысла.

Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, наклонности и умение данного конкретного ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

1. Поиски темы — выстраивание концепции серии работ. Сбор и обработка материала. Графические и живописные решения.

2. Композиционный автопортрет, завершающий дипломную работу.

3. Выставка дипломных работ. Обсуждение.

Оценка приобретенных знаний и навыков; умение работать с подготовительным материалом — эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Особенности преподавания композиции в четвертых классах.

Тему дипломной работы каждый учащийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности.

Учащийся должен реализовать выбранную идею в серии листов (не менее шести), связанных единством замысла и воплощения.

Диплом может быть выполнен в любой технике, в живописи, графике, а при наличии условий — в материале (особенно это касается дипломных работ прикладного характера). Возможно сочетать различные техники в соответствующем пропорциональном отношении — все зависит от выбранной задачи. Приемлемы любые комбинации, наиболее полно раскрывающие данную художественную личность.

Работа рассчитана на год.

Первое полугодие — поиски темы, выстраивание концепции серии; собирание и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды.

Поиски графических и живописных решений — как отдельных листов серии, так и всей серии в целом.

Второе полугодие — сдача дипломных листов (к концу марта) и завершение всей работы (в апреле) обязательным композиционным автопортретом.

В мае — выставка и обсуждение дипломных работ. Рекомендации по созданию итоговой композиции.

Педагог должен помочь детям выбрать темы образов, найти именно «свое» и, в то же время, выбрать решение по силам. При всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

Большое значение имеет первая беседа о дипломе. Нужно показать, что, при всем многообразии, есть определенные направления-ориентиры.

1. Это непосредственно мир, который тебя окружает: город, село, поселок, в котором ты живешь.

2. Люди вокруг тебя.

Портреты-образы; люди, связанные с определенной профессией, образом жизни, взаимоотношениями: человек — среда — время. Портрет современников, характерный, исторический.

¹ Название завершающей композиции — «дипломная работа» — традиционно применяется в детских художественных школах (изобразительных отделениях детских школ искусств) для обозначения работы, являющейся формой итоговой аттестации.

3. Все, что человека сопровождает: труд, отдых, развлечения и увлечения — интерьер, натюрморт, пейзаж.

4. Прошлое (история) и будущее (фантастика).

Бывает целесообразно провести ряд игр — графических и колористических, хорошо проявляющих тот уровень подготовки, который данный ученик имеет к моменту работы над дипломом. В этом случае преподаватель может подсказать, в каком направлении — в живописи или графике — следует делать работу. Таким образом, снимается лишняя стрессовая ситуация, связанная с решением не характерных для данной творческой личности задач.

Игры — это быстрые зарисовки-раскадровки тем, образов, понятий и состояний, называемых в процессе урока преподавателем. В графике на раскадровку, как правило, требуется 7—10 минут (в зависимости от подготовленности класса). В живописи — достаточно 3—5 минут. Если в графике важно в столь короткие сроки уловить общее решение композиции и ритм, то в живописной раскадровке важна фиксация именно состояния, настроения, цветопонятия.

Темы могут быть самые разнообразные — от конкретных до, казалось бы абсурдных. Важна реакция учащегося. Время не дает расслабиться, держит в напряжении. За один урок можно попробовать разработать от 15 до 20 тем.

После таких игр учащимся бывает легче сориентироваться в том, что и» ближе, что и как они бы хотели делать в качестве дипломной работы.

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым учащимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров.

Общими могут быть посещения выставок и музеев, экскурсии, связанные с дипломным проектированием, а также наброски с человеческой фигуры ил» групп людей в движении и статике, проработанные и обобщенные, сделанные различными материалами.

Постепенно, путем проб, ошибок, взаимных увязок выстраивается во серия работ: сначала графический ряд, затем, если диплом задуман в цвете, — его колористическое решение.

Яснее становится выбор материала и техники для наиболее выразительной решения данной идеи, дается активный творческий заряд на будущее.

Заключение

Из личного опыта

Композиция в последних классах художественной школы — это уже не детское творчество, но еще и не вполне взрослое. Это творчество «переходного периода», и в этом его сложность и ценность. Это первые вполне самостоятельные и осознанные поиски своего «Я» и утверждение себя как творческой личности.

Такая ситуация влечет за собой ряд трудностей.

Впервые ученик должен сделать свой личный выбор темы. Это пугает, возникает чувство растерянности. Сильна привычка не принимать решение самостоятельно, не отвечать за сроки и качество исполнения — присутствует некий «инфантилизм». Возникает желание «уйти» от решения, отсрочить момент, оттянуть время — эффект «страуса».

Постепенно приходит понимание того, что осуществление этой работы неизбежно. Ученик начинает думать и делать, но — упущено время. И это притом, что ежегодно, в мае, стены школы завешиваются работами учащихся выпускных классов и те, кому предстоит делать дипломы на будущий год, о процессе работы осведомлены хорошо и, главное, наглядно...

Есть, впрочем, категория детей очень ответственных. Они все обдумывают заранее, и кажется, что к четвертому классу приходят с твердым знанием того, какую тему выберут для дипломной работы. Однако нередко в процессе непосредственной работы оказывается, что данная тема абсолютно не соответствует внутренним, глубинным привязанностям автора. Приходится менять тему. В силу опять вступает временной фактор.

В результате такой ситуации качество основных листов дипломных работ не всегда бывает высоким. Часто в эскизах тема более разработана. Такое положение не должно сказываться на конечных оценках, так как главное состоялось: выпускник наконец нашел «свое», личное в выборе техники и реализации темы.

Понять себя и свои возможности, определить себя как творца — это основное для становления личности и мостик в будущее творчество. Недаром многие наши бывшие дипломники остались в дальнейшем верны выбранному направлению.

Вопрос заключается в том, как помочь ученикам в выборе темы диплома. Даже, если класс вам знаком по предыдущей работе, все же необходимо:

- 1) устно опросить учащихся о том, что бы они хотели делать;
- 2) провести беседу о многообразии окружающего мира и способах его выражения;
- 3) в академической школе дипломы, связанные с прикладным творчеством, могут быть решены в виде эскизов-заявок, а не в материале. Но знакомство со спецификой материала, хотя бы на теоретическом этапе, должно быть.

Эскиз — это главное в любом виде творчества. Затем возможен перевод композиции в материал или ее разработка на компьютере.

- 4) Следует установить жесткие сроки работ, четкий план. Сбои часты — но есть временные ориентиры: что, когда и в какой последовательности надо вести и когда показывать работы.

Возможен следующий график:

а) *Первое полугодие* — поиски темы, графические, цветовые поиски, выбор формата, материала. Эскизы, этюды, наброски с человеческой фигуры. Общий ритм, общее цветовое решение. Серия — в эскизах. Единство темы, материала, формата.

Объем, как правило, — 6—8 листов с заключительным композиционным автопортретом.

б) *Второе полугодие* — основные листы серии. В мае — выставка всех работ без исключения.

Не стоит практиковать защиту дипломных работ. Важнее — обсуждение. Следует учитывать ранимость подростков в этом возрасте. Ребята учатся. Важно поддержать стремление высказаться, сформировать уважительное отношение к труду.

Не должно быть почвы для развития комплекса неполноценности — мы работаем на будущее. Дети сами разберутся в своих слабых сторонах. Задача педагога — деликатно помочь им в этом, применив сравнительный анализ.

Дипломная работа может быть сделана и в скульптуре, и в компьютерной графике — под наблюдением ведущих преподавателей этих дисциплин.

Практика показала, что учащиеся средних и высших художественных учебных заведений, прошедшие в свое время через систему дипломного проектирования, продолжают активно работать творчески — и часто в том направлении, которое определилось у них при поиске и нахождении «своей» темы. Но, естественно, на другом, более профессиональном уровне.