Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»

Муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

Методическая разработка к конкурсу

«Методика - 2016»

преподавателя МАУ ДО ДХШ

М.П. Колесниковой

На тему:

Методика преподавания

композиции в Детской художественной школе

города Краснокаменска

2016

Пояснительная записка

От правильного выбора методики обучения композиции в Детской художественной школе во многом зависит успех обучения детей изобразительному искусству. Овладение законами композиции важно для учащихся как в практическом плане - на занятиях рисунка, живописи и композиции так и в теоретическом, так как композиция - один из основных аспектов анализа художественно-выразительных средств произведения изобразительного искусства на уроках – беседы по искусству.

Композиция является важнейшим предметом на протяжении всего курса обучения в Детской художественной школе, потому, что именно этот предмет непосредственным образом должен воздействовать на развитие творческих способностей, стимулировать и направлять их, т.е. формировать то, без чего не может состояться художник, каким бы мастерством рисовальщика или живописца он не обладал.

Она помогает формированию творческого мировоззрения и развивает художественное, образное мышление, прививает умение видеть и понимать жизненные явления, способствует выявлению и развитию индивидуальных наклонностей и способностей учащихся, воспитанию и развитию их художественного видения, что является важнейшими задачами обучения.

Композиция позволяет в полной мере проявить творческую инициативу, художественные способности, свободу воображения, фантазии школьников. Рисунки на темы являются своеобразным показателем уровня освоения разнообразных теоретических сведений, основ изобразительной грамоты (строения формы, конструкции, объёма, композиции, светотени, фактуры и т.п.) и уровня практического овладения этими теоретическими основами и правилами рисования.

В общении с искусством у учащихся развивается образное восприятие мира, формируется мировоззрение, обостряется ощущение красоты природы, человеческих отношений. Происходит духовное, нравственное, эстетическое развитие человека.

Понятие «Композиция» означает произведение, структуру, состав, соединение - все это как результат творческого процесса, в котором художник стремится к некоторому совершенству. Важными факторами для создания композиции являются идея, оригинальность, мастерство исполнения, терпение, желание создать законченное произведение, а так же при выполнении внимание к мелочам, без которых талантливое, грамотное произведение не создать.

При выборе методики главным является на начальном этапе обучения композиции дать учащимся знания и привить навыки, помогающие осмыслить и освоить на практике познавательный аспект произведений изобразительного искусства, найти путь от первых несовершенных набросков к сознательному и грамотному оформлению художественных мыслей, от фантазии – к творчеству. Ребенок не различает фантазию и реальность, творчество для него – естественное выражение себя, возможность познать мир, стать личностью. Поэтому уже на первом этапе занятий ребёнок должен импровизировать, сочинять, а, научившись выражать свои мысли писать картины.

Направленность программы, актуальность и педагогическая целесообразность

Программа «Композиция» разработана для учащихся Детской художественной школы обучающихся по программе 7–летнего обучения.

В процессе обучения преподаватель должен учить сознательно подходить к художественному наследию прошлого и на основе изучения лучших образцов искусства, в том числе народного, создавать композиции, созвучные нашему времени.

В основу работы над композицией должно быть положено стремление воспитывать у учащихся способность не просто копировать действительность, а выражать своё отношение к ней, т.е. создавать художественный образ, добиваясь выразительности и цельности композиционного решения.

В работе над композицией необходимо знакомить учащихся с разнообразием техники исполнения, материалами, что также способствует повышению интереса к процессу изображения и развитию творческой активности.

Предлагаемая в данной программе система занятий основывает­ся на единстве задач обучения и воспитания. Художественно-твор­ческое развитие учащихся осуществляется по мере овладения навы­ками изобразительной деятельности - заинтересованного восприя­тия и художественного наблюдения, оценки действительности и посильного самодеятельного отражения жизненных впечатлений в композициях, этюдах, рисунках и т. д.

Художественное творчество при этом является ре­зультатом учебно - воспитательного процесса и выполнения конк­ретных учебных задач.

Система занятий строится с учетом возрастных особенностей детей.

В процессе обучения нужно помочь развиться лучшему, что заложено в ребёнке; необходимо с уважением относится к личности каждого учащегося, находить в нём, в его работах положительное и помогать его развитию, одновременно устраняя то, что ему мешает. В ходе изучения курса учащийся с помощью декоративно-ритмического решения на листе лаконично-плоскостных изобразительных элементов осваивает приемы передачи простейших сюжетных связей и более сложного построения, объединяющего все элементы изобра­жения.

Основные понятия курса станковой композиции — замысел и картина. Первое дает представление о цели работы, ее смысла; об эволюции образа в процессе его создания, в том числе в эскизах. Второе — о результате работы, об оформлении замысла совокуп­ностью средств, художественной целостности произведения, значи­мости его содержания (в противоположность этюду, зарисовке, наброску).

Обучение композиции в предлагаемом курсе следует понимать не как передачу определенных «правил» создания картины («выде­ления центра», «равновесия» и т. п.), а как развитие умения чувствовать зависимость изображаемого от его соотношений с листом: способа вычисления фрагмента натуры, размещения на листе фигур и пятен и т. п.

В процессе обучения учащийся должен использовать различные варианты пластических решений самых разнообразных тем, от на­тюрморта до сложного сюжета, и наметить возникающие при этом выразительно-смысловые эффекты. Главное — не стремиться нау­чить детей делать «правильную» композицию, дать им почувствовать связь между пластическим решением и выразительностью картины. Программа предусматривает выполнение значительного числа разнообразных заданий — длительных, иллюстрирующих пути прора­ботки замысла до максимальной законченности.

Педагог должен намечать учащемуся различные пластические ходы, не позволять ему увлекаться шаблоном, приучать к серьезной и последовательной проработке замысла.

В работе над композицией большое значение для расширения представлений учащегося о различных решениях, пробуждения пласти­ческого воображения и фантазии большое значение имеет показ классических произведений в репродукциях или музейных подлин­никах.

Из предлагаемых в программе заданий, превышающих по ко­личеству учебный план, преподаватель может выбрать наиболее спо­собствующие решению задач курса (уменьшить или увеличить коли­чество часов).

Цель: дать учащимся конкретные знания по композиции и научить отражать свои жиз­ненные впечатления в художественно значимых произведениях.

Задачи:

- развитие творческого потенциала – главная задача четвёртого класса;

- длительная подготовительная работа ведётся над эскизами, повышается теоретическая обоснованность заданий и оценки, более конкретными становятся установки каждого задания;

- большее внимание уделяется процессу сочинения композиции, способности учащегося образно мыслить;

- поддерживать в учащихся увлеченность жизнью, действительностью, поддерживать композиционные пристрастия, что часто является признаком дарования;

- достижение цельности зрительного восприятия как главная задача в работе над композицией;

- усвоение понятий и терминов, используемых при работе над композицией, при анализе любого произведения искусства с точки зрения композиции;

- развитие творческого воображения, фантазии, наблюдательности и зрительной памяти как важнейших элементов композиционного мышления.

- формирование пространственные представления, художественно – образное восприятие действительности;

- создание условий для усвоения знаний, умений и навыков на занятии композиции.

Возраст обучающихся, сроки реализации программы, режим занятий.

Программа предназначена для обучения детей 12 – 15 лет, длительность образовательного курса – 4 года обучения. Учебный план программы «Композиция» для 4 класса рассчитан на 3 часа в неделю, 102 учебных часов в год. Проводятся занятия 1 раза в неделю. Длительность занятия 40 минут. Оптимальная наполняемость группы 10 – 15 человек.

Программа «Композиция» разработана на основе:

- Б.П. Юсов, А.В. Щербакова. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Художественные кружки. М.: 1975.

- Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Изобразительное искусство: Рисунок. 1 – 11 кл. Живопись. 1 – 11 кл. Основы живописи. 5 – 9 кл. Основы дизайна. 5 – 9 кл. Основы народного и декоративно – прикладного искусства. 1 – 8 кл.

- Кипнис Л.В. Композиция. Программа для детских художественных школ и художественных отделений школ искусств. М.: 1982.

- Елизаров В.Е. Комплексная программа Композиция. Рисунок. Живопись. Пленер. Примерная программа дл ДХШ и изобразительных отделений детских школ искусств. М.: 2008

Форма занятий.

Все обучение построено в доступной возрасту форме. Задания должны увлекать, будить воображение, быть интересными для учащихся, развивать индивидуальные творческие способности. Необходимо создать творческую атмосферу, обстановку служения искусству.

Для осуществления программы необходима система в обучении, которая определяет последовательность содержания заданий, формы и методы учебной работы.

Три основные формы учебной работы:

- изложение нового материала.

- выполнение учащимися упражнений по отдельным конкретным учебным задачам.

- самостоятельное выполнение учащимися заданий, где полностью раскрываются творческие способности ребёнка. Самостоятельная работа является главной формой развития художественно – творческой активности учащихся.

Учебные занятия содержат теоретическую и практическую части. Больший акцент сделан на практических занятиях, благодаря которым закрепляются усваиваемые знания. Занятия по композиции проходят в групповой форме. Проводятся дополнительные и индивидуальные занятия с одаренными и отстающими детьми.

Способы проверки результатов обучения и формы подведения итогов

В процессе реализации программы осуществляется поурочный и тематический контроль. Работы оцениваются по пятибалльной системе. В качестве поурочного контроля применяются опросы, практические упражнения.

Оценка выставляется по окончании задания с обсуждением. В течение года ведется индивидуальное педагогическое наблюдение за творческим развитием каждого ребёнка. Критерии оценки результативности,позволяют подвести к окончанию обучения степень освоения ребёнком необходимого объёма знаний и умений. Для подведения итогов по аудиторным работам проводится просмотр вместе с учащимися, на котором дается анализ выполненных работ.

Методическое обеспечение программы

Реализацию данной программы предполагается осуществить на основе следующих принципов: многообразия и вариативности форм организации образования детей, непрерывности обучения и воспитания, мотивации к познанию творчества, развития способности к самообразованию, помощи детям в индивидуальном развитии.

Основные принципы при реализации программы доступность, последовательность обучения от простого к более сложному. Процесс обучения строится на способности не просто копировать действительность, а выражать своё отношение к ней, т.е. создавать художественный образ, добиваясь выразительности и цельности композиционного решения. Преподавание композиции связано со всей практической работой по рисунку и живописи.

В процессе обучение обращается внимание на такие особенности работы ученика, как: последовательность ведения рисунка, внимание, усидчивость, желание работать, умение слышать, воспринимать и реализовывать поставленную задачу на практике.

Законченность рисунка определяется степенью решения поставленной задачи.

В программе применяются и такие принципы: от знаний к творчеству, от натуры к фантазии, от идеи к её реализации.

Методические пояснения по организации занятий. Основа обучения – разнообразная деятельность детей. Методы воспитания – это способы взаимодействия педагога и воспитанников, ориентированные на развитие социально значимых потребностей и мотиваций ребёнка, его сознания и приёмов поведения.

Методы формирования сознания (методы убеждения): объяснение, рассказ, беседа, пример. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения: приучение, педагогическое требование, упражнение, воспитывающие ситуации. Методы стимулирования поведения и деятельности: поощрение (выражение положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание (осуждение действий и поступков, противоречащих нормам поведения).

Основным методом является работа по памяти, воображению. Сложность решаемых задач определяется степенью подготовленностью учащихся к восприятию.

В процессе работы, помимо вступительных бесед и устных методических указаний, вспомогательных рисунков на полях, допускается практически помочь учащемуся, внося исправления в его рисунок и направляя дальнейший ход работы.

В работе над композицией учащиеся продолжают знакомство с разнообразными техниками исполнения, материалами, что способствует повышению интереса к процессу изображения и развитию творческой активности (уголь, сангина, пастель, тушь).

Основное рабочее место учащегося мольберт. Освещение на занятиях проводятся как при дневном освещении, так и при электрическом освещении.

Кроме рисования в классе, предлагаются домашние задания, ведение альбомов для набросков и зарисовок. Они развивают у детей наблюдательность и умение находить и фиксировать заинтересовавшиеся их явления в окружающейся действительности. Альбомные зарисовки хорошо закрепляют знания и навыки, полученные в классе.

На занятиях учитывается индивидуальный подход к работе каждого учащегося, ставя перед сильными ребятами более сложные задачи.

Материально – техническое обеспечение

Для проведения занятий необходимы:

- просторное и светлое помещение, отвечающее санитарно – гигиеническим нормам; - комплект мольбертов, стульев, табуретов для детей;

- стол и стул для руководителя;

- шкафы для хранения методических пособий и материалов;

- классная доска.

Для обеспечения нормального образовательного процесса необходимы соответствующие материалы и инструменты: ватман, альбом для рисования, простые карандаши, пастель, уголь, гуашь, акварель, кисти, палитра.

Для реализации данной программы должен быть создан методический фонд, а именно:

- методические разработки по программе, коллекция работ по рисунку, выполненных детьми, альбом педагогических рисунков, подборка литературы, профессиональных журналов.

Содержание программы

В конце учебного года учащиеся должны

знать:

- композиционные возможности изображения: выбирать мотив, формат и т.д., тракто­вать предметы и пространство (решать систему соподчинения деталей, усиления и подчеркивания); выделять ритмически выра­зительные элементы натуры и выявлять основную цвето – тональную структуру картины; передавать состояние и «настроение».

- приемы пользования эскизом в работе над тематической композицией по памяти или с натуры, учитывать необходимость предварительной эскизной работы для каждого жанра живописи и графики.

- необходимость наблюдений и зарисовок в натуре с целью обогащения замысла тематической композиции оригинальными пластическими и декоративными решениями;

- необходимость самостоятельно контролировать свою работу, опре­делять и устранять ее недостатки.

уметь:

- мыслить, проникать в суть содержания задач, находить формы и краски наиболее соответствующие замыслу композиции;

- самостоятельно выбирать формат, правильно организовывать изобразительную плоскость, грамотно пользоваться выбранным материалом, применяя соответствующую технику исполнения;

- работать над эскизом, создавая различные варианты композиции;

- анализировать свою работу, собирать материал в работе над сюжетной композицией;

- пытаться предвидеть конкретную «изобразительную» форму будущей работы, оценить выразительность выбранного мотива.

- доводить свою работу до определённой степени законченности;

Пояснительная записка

Направленность программы, актуальность и педагогическая целесообразность

Программа «Композиция» разработана для учащихся 5 класса Детской художественной школы обучающихся по программе 7–летнего обучения.

Композиция является важнейшим предметом на протяжении всего курса обучения в детской художественной школе, потому, что именно этот предмет непосредственным образом должен воздействовать на развитие творческих способностей, стимулировать и направлять их, т.е. формировать то, без чего не может состояться художник, каким бы мастерством рисовальщика или живописца он не обладал.

Она помогает формированию творческого мировоззрения и развивает художественное, образное мышление, прививает умение видеть и понимать жизненные явления, способствует выявлению и развитию индивидуальных наклонностей и способностей учащихся, воспитанию и развитию их художественного видения, что является важнейшими задачами обучения.

Композиция позволяет в полной мере проявить творческую инициативу, художественные способности, свободу воображения, фантазии школьников. Рисунки на темы являются своеобразным показателем уровня освоения разнообразных теоретических сведений, основ изобразительной грамоты (строения формы, конструкции, объёма, композиции, светотени, фактуры и т.п.) и уровня практического овладения этими теоретическими основами и правилами рисования.

В общении с искусством у учащихся развивается образное восприятие мира, формируется мировоззрение, обостряется ощущение красоты природы, человеческих отношений. Происходит духовное, нравственное, эстетическое развитие человека.

В процессе обучения преподаватель должен учить сознательно подходить к художественному наследию прошлого и на основе изучения лучших образцов искусства, в том числе народного, создавать композиции, созвучные нашему времени.

В основу работы над композицией должно быть положено стремление воспитывать у учащихся способность не просто копировать действительность, а выражать своё отношение к ней, т.е. создавать художественный образ, добиваясь выразительности и цельности композиционного решения.

В работе над композицией необходимо знакомить учащихся с разнообразием техники исполнения, материалами, что также способствует повышению интереса к процессу изображения и развитию творческой активности.

Предлагаемая в данной программе система занятий основывает­ся на единстве задач обучения и воспитания. Художественно-твор­ческое развитие учащихся осуществляется по мере овладения навы­ками изобразительной деятельности - заинтересованного восприя­тия и художественного наблюдения, оценки действительности и посильного самодеятельного отражения жизненных впечатлений в композициях, этюдах, рисунках и т. д.

Художественное творчество при этом является ре­зультатом учебно - воспитательного процесса и выполнения конк­ретных учебных задач.

Система занятий строится с учетом возрастных особенностей детей.

В процессе обучения нужно помочь развиться лучшему, что заложено в ребёнке; необходимо с уважением относится к личности каждого учащегося, находить в нём, в его работах положительное и помогать его развитию, одновременно устраняя то, что ему мешает. В ходе изучения курса учащийся с помощью декоративно-ритмического решения на листе лаконично-плоскостных изобразительных элементов осваивает приемы передачи простейших сюжетных связей и более сложного построения, объединяющего все элементы изобра­жения.

Основные понятия курса станковой композиции — замысел и картина. Первое дает представление о цели работы, ее смысла; об эволюции образа в процессе его создания, в том числе в эскизах. Второе — о результате работы, об оформлении замысла совокуп­ностью средств, художественной целостности произведения, значи­мости его содержания (в противоположность этюду, зарисовке, наброску).

Обучение композиции в предлагаемом курсе следует понимать не как передачу определенных «правил» создания картины («выде­ления центра», «равновесия» и т. п.), а как развитие умения чувствовать зависимость изображаемого от его соотношений с листом: способа вычисления фрагмента натуры, размещения на листе фигур и пятен и т. п.

В процессе обучения учащийся должен использовать различные варианты пластических решений самых разнообразных тем, от на­тюрморта до сложного сюжета, и наметить возникающие при этом выразительно-смысловые эффекты. Главное — не стремиться нау­чить детей делать «правильную» композицию, дать им почувствовать связь между пластическим решением и выразительностью картины. Программа предусматривает выполнение значительного числа разнообразных заданий — длительных, иллюстрирующих пути прора­ботки замысла до максимальной законченности.

Педагог должен намечать учащемуся различные пластические ходы, не позволять ему увлекаться шаблоном, приучать к серьезной и последовательной проработке замысла.

В работе над композицией большое значение для расширения представлений учащегося о различных решениях, пробуждения пласти­ческого воображения и фантазии большое значение имеет показ классических произведений в репродукциях или музейных подлин­никах.

Из предлагаемых в программе заданий, превышающих по ко­личеству учебный план, преподаватель может выбрать наиболее спо­собствующие решению задач курса (уменьшить или увеличить коли­чество часов).

Цель: дать учащимся конкретные знания по композиции и научить отражать свои жиз­ненные впечатления в художественно значимых произведениях.

Задачи:

- развитие творческого потенциала – главная задача четвёртого класса;

- длительная подготовительная работа ведётся над эскизами, повышается теоретическая обоснованность заданий и оценки, более конкретными становятся установки каждого задания;

- большее внимание уделяется процессу сочинения композиции, способности учащегося образно мыслить;

- поддерживать в учащихся увлеченность жизнью, действительностью, поддерживать композиционные пристрастия, что часто является признаком дарования;

- достижение цельности зрительного восприятия как главная задача в работе над композицией;

- усвоение понятий и терминов, используемых при работе над композицией, при анализе любого произведения искусства с точки зрения композиции;

- развитие творческого воображения, фантазии, наблюдательности и зрительной памяти как важнейших элементов композиционного мышления.

- формирование пространственные представления, художественно – образное восприятие действительности;

- создание условий для усвоения знаний, умений и навыков на занятии композиции.

Возраст обучающихся, сроки реализации программы, режим занятий.

Программа предназначена для обучения детей 12 – 15 лет, длительность образовательного курса – 4 года обучения. Учебный план программы «Композиция» для 4 класса рассчитан на 3 часа в неделю, 102 учебных часов в год. Проводятся занятия 1 раза в неделю. Длительность занятия 40 минут. Оптимальная наполняемость группы 10 – 15 человек.

Программа «Композиция» разработана на основе:

- Б.П. Юсов, А.В. Щербакова. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Художественные кружки. М.: 1975.

- Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Изобразительное искусство: Рисунок. 1 – 11 кл. Живопись. 1 – 11 кл. Основы живописи. 5 – 9 кл. Основы дизайна. 5 – 9 кл. Основы народного и декоративно – прикладного искусства. 1 – 8 кл.

- Кипнис Л.В. Композиция. Программа для детских художественных школ и художественных отделений школ искусств. М.: 1982.

- Елизаров В.Е. Комплексная программа Композиция. Рисунок. Живопись. Пленер. Примерная программа дл ДХШ и изобразительных отделений детских школ искусств. М.: 2008

Форма занятий.

Все обучение построено в доступной возрасту форме. Задания должны увлекать, будить воображение, быть интересными для учащихся, развивать индивидуальные творческие способности. Необходимо создать творческую атмосферу, обстановку служения искусству.

Для осуществления программы необходима система в обучении, которая определяет последовательность содержания заданий, формы и методы учебной работы.

Три основные формы учебной работы:

- изложение нового материала.

- выполнение учащимися упражнений по отдельным конкретным учебным задачам.

- самостоятельное выполнение учащимися заданий, где полностью раскрываются творческие способности ребёнка. Самостоятельная работа является главной формой развития художественно – творческой активности учащихся.

Учебные занятия содержат теоретическую и практическую части. Больший акцент сделан на практических занятиях, благодаря которым закрепляются усваиваемые знания. Занятия по композиции проходят в групповой форме. Проводятся дополнительные и индивидуальные занятия с одаренными и отстающими детьми.

Способы проверки результатов обучения и формы подведения итогов

В процессе реализации программы осуществляется поурочный и тематический контроль. Работы оцениваются по пятибалльной системе. В качестве поурочного контроля применяются опросы, практические упражнения.

Оценка выставляется по окончании задания с обсуждением. В течение года ведется индивидуальное педагогическое наблюдение за творческим развитием каждого ребёнка. Критерии оценки результативности,позволяют подвести к окончанию обучения степень освоения ребёнком необходимого объёма знаний и умений. Для подведения итогов по аудиторным работам проводится просмотр вместе с учащимися, на котором дается анализ выполненных работ.

Ожидаемые результаты обучения

Знать:

- понятие ритма, научить обращать внимание на выразительность пятна, линии, штриха;

- понятие о картинной плоскости, а также об основных классических способах её освоения;

- понятие о композиции как главном формообразующем факторе произведения искусства;

- понятие композиции как «организации художественного произведения», направленной на создание «выразительной гармонии»;

- понятия «гармония», «ритм», соподчинение частей композиции;

- понятие идеи, замысла;

- приемы пользования эскизом в работе над тематической композицией по памяти или с натуры, учитывать необходимость предварительной эскизной работы для каждого жанра живописи и графики.

- композиционные возможности изображения: выбирать мотив, формат, управлять листом и т. д., тракто­вать предметы и пространство (решать систему соподчинения деталей, усиления и подчеркивания); выделять ритмически выра­зительные элементы натуры и выявлять основную цвето – тональную структуру картины; передавать состояние и «настроение».

- необходимость наблюдений и зарисовок в натуре с целью обогащения замысла тематической композиции оригинальными пластическими и декоративными решениями и научиться их делать.

- необходимость самостоятельно контролировать свою работу, опре­делять и устранять ее недостатки.

Уметь:

- видеть и отражать в композиции значительное в окружающей жизни;

- мыслить, проникать в суть содержания задач и находить формы и краски, наиболее соответствующие смыслу композиции и внутреннему чувству;

- выбирать формат и размер листа в зависимости от композиционного замысла;

- правильно организовывать изобразительную плоскость, единство и цельность на основе соподчинения и гармонии;

- самостоятельно выбирать формат, пользоваться материалом, применять соответствующую технику исполнения;

- анализировать свои работы, развивая критическое отношение.

- собирать материал как важнейшей части в работе над сюжетной композицией;

- в работе над сюжетным рисунком с натуры или по памяти выразить найденную в эскизе систему организации основных элементов картины: углубить изображение, использовать для передачи предметно – пространственных свойств элементы перспективы, конст­руктивное построение, моделировку формы светотенью, цветовые отношения, «валёрную» линию, разнообразные решения «касания» контуров и т. д.

- грамотно проводить подготовительный этап работы, включающий осмысление её сюжетной основы, сбор материала, работу над эскизом;

- доводить свою работу до определённой степени законченности;

грамотно начинать работу над композиций;

- работать над эскизом;

- самостоятельно выбирать сюжет, сбор материала, создание различных вариантов композиции;

- пытаться предвидеть конкретную «изобразительную» форму будущей работы, оценить выразительность и интересность выбранного мотива.

Методическое обеспечение программы

Реализацию данной программы предполагается осуществить на основе следующих принципов: многообразия и вариативности форм организации образования детей, непрерывности обучения и воспитания, мотивации к познанию творчества, развития способности к самообразованию, помощи детям в индивидуальном развитии.

Основные принципы при реализации программы доступность, последовательность обучения от простого к более сложному. Процесс обучения строится на способности не просто копировать действительность, а выражать своё отношение к ней, т.е. создавать художественный образ, добиваясь выразительности и цельности композиционного решения. Преподавание композиции связано со всей практической работой по рисунку и живописи.

В процессе обучение обращается внимание на такие особенности работы ученика, как: последовательность ведения рисунка, внимание, усидчивость, желание работать, умение слышать, воспринимать и реализовывать поставленную задачу на практике.

Законченность рисунка определяется степенью решения поставленной задачи.

В программе применяются и такие принципы: от знаний к творчеству, от натуры к фантазии, от идеи к её реализации.

Методические пояснения по организации занятий. Основа обучения – разнообразная деятельность детей. Методы воспитания – это способы взаимодействия педагога и воспитанников, ориентированные на развитие социально значимых потребностей и мотиваций ребёнка, его сознания и приёмов поведения.

Методы формирования сознания (методы убеждения): объяснение, рассказ, беседа, пример. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения: приучение, педагогическое требование, упражнение, воспитывающие ситуации. Методы стимулирования поведения и деятельности: поощрение (выражение положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание (осуждение действий и поступков, противоречащих нормам поведения).

Основным методом является работа по памяти, воображению. Сложность решаемых задач определяется степенью подготовленностью учащихся к восприятию.

В процессе работы, помимо вступительных бесед и устных методических указаний, вспомогательных рисунков на полях, допускается практически помочь учащемуся, внося исправления в его рисунок и направляя дальнейший ход работы.

В работе над композицией учащиеся продолжают знакомство с разнообразными техниками исполнения, материалами, что способствует повышению интереса к процессу изображения и развитию творческой активности (уголь, сангина, пастель, тушь).

Основное рабочее место учащегося мольберт. Освещение на занятиях проводятся как при дневном освещении, так и при электрическом освещении.

Кроме рисования в классе, предлагаются домашние задания, ведение альбомов для набросков и зарисовок. Они развивают у детей наблюдательность и умение находить и фиксировать заинтересовавшиеся их явления в окружающейся действительности. Альбомные зарисовки хорошо закрепляют знания и навыки, полученные в классе.

На занятиях учитывается индивидуальный подход к работе каждого учащегося, ставя перед сильными ребятами более сложные задачи.

Материально – техническое обеспечение

Для проведения занятий необходимы:

- просторное и светлое помещение, отвечающее санитарно – гигиеническим нормам; - комплект мольбертов, стульев, табуретов для детей;

- стол и стул для руководителя;

- шкафы для хранения методических пособий и материалов;

- классная доска.

Для обеспечения нормального образовательного процесса необходимы соответствующие материалы и инструменты: ватман, альбом для рисования, простые карандаши, пастель, уголь, гуашь, акварель, кисти, палитра.

Для реализации данной программы должен быть создан методический фонд, а именно:

- методические разработки по программе, коллекция работ по рисунку, выполненных детьми, альбом педагогических рисунков, подборка литературы, профессиональных журналов.

1. **Пояснительная записка**

1.Направленность программы, актуальность и педагогическая целесообразность

Программа «Композиция» разработана для учащихся 3 «а» класса (программа 4 –летнего обучения) детской художественной школы.

Композиция является важнейшим предметом на протяжении всего курса обучения в детской художественной школе, потому, что именно этот предмет непосредственным образом должен воздействовать на развитие творческих способностей, стимулировать и направлять их, т.е. формировать то, без чего не может состояться художник, каким бы мастерством рисовальщика или живописца он не обладал.

Она помогает формированию творческого мировоззрения и развивает художественное, образное мышление, прививает умение видеть и понимать жизненные явления, способствует выявлению и развитию индивидуальных наклонностей и способностей учащихся, воспитанию и развитию их художественного видения, что является важнейшими задачами обучения.

Композиция позволяет в полной мере проявить творческую инициативу, художественные способности, свободу воображения, фантазии школьников. Рисунки на темы являются своеобразным показателем уровня освоения разнообразных теоретических сведений, основ изобразительной грамоты (строения формы, конструкции, объёма, композиции, светотени, фактуры и т.п.) и уровня практического овладения этими теоретическими основами и правилами рисования.

В общении с искусством у учащихся развивается образное восприятие мира, формируется мировоззрение, обостряется ощущение красоты природы, человеческих отношений. Происходит духовное, нравственное, эстетическое развитие человека.

В процессе обучения преподаватель должен учить сознательно подходить к художественному наследию прошлого и на основе изучения лучших образцов искусства, в том числе народного, создавать композиции, созвучные нашему времени.

В основу работы над композицией должно быть положено стремление воспитывать у учащихся способность не просто копировать действительность, а выражать своё отношение к ней, т.е. создавать художественный образ, добиваясь выразительности и цельности композиционного решения.

В работе над композицией необходимо знакомить учащихся с разнообразием техники исполнения, материалами, что также способствует повышению интереса к процессу изображения и развитию творческой активности.

Предлагаемая в данной программе система занятий основывает­ся на единстве задач обучения и воспитания. Художественно-твор­ческое развитие учащихся осуществляется по мере овладения навы­ками изобразительной деятельности - заинтересованного восприя­тия и художественного наблюдения, оценки действительности и посильного самодеятельного отражения жизненных впечатлений в композициях, этюдах, рисунках и т. д.

Художественное творчество при этом является ре­зультатом учебно - воспитательного процесса и выполнения конк­ретных учебных задач.

Система занятий строится с учетом возрастных особенностей детей.

В процессе обучения нужно помочь развиться лучшему, что заложено в ребёнке; необходимо с уважением относится к личности каждого учащегося, находить в нём, в его работах положительное и помогать его развитию, одновременно устраняя то, что ему мешает.

2. Цель и задачи

Целью программы является - дать учащимся конкретные знания по композиции, научить их понимать язык искусства, а через него и его суть.

В 3 классе получают дальнейшее развитие задачи обучения композиции.

- От заданий на развитие воображения, фантазии, идёт постепенный переход к воспитанию умения видеть и отражать в композиции значительное в окружающей жизни.

- Длительная подготовительная работа ведётся над эскизами, повышается теоретическая обоснованность заданий и оценки, более конкретными становятся установки каждого задания.

- Всё большее внимание уделяется процессу сочинения композиции, способности учащегося образно мыслить.

-Необходимо поддерживать в учащихся увлеченность жизнью, действительностью, поддерживать композиционные пристрастия, что часто является признаком дарования.

- Всё более усиливается требование профессионального отношения к работе.

- Даются задания на остроту современного композиционного решения.

- Даётся большая свобода в выборе материала.

Поставленная цель может быть реализована посредством решения следующих задач:

Основные учебно – воспитательные задачи:

- понятие о композиции как главном формообразующем факторе произведения искусства;

- достижение цельности зрительного восприятия как главная задача в работе над композицией;

- понятие о картинной плоскости, а также об основных классических способах её освоения;

- усвоение понятий и терминов, используемых при работе над композицией, при анализе любого произведения искусства с точки зрения композиции;

- развитие творческого воображения, фантазии, наблюдательности и зрительной памяти как важнейших элементов композиционного мышления.

- формирование пространственные представления, художественно – образное восприятие действительности;

- создание условий для усвоения знаний, умений и навыков на занятии изобразительным искусством;

3. Возраст обучающихся, сроки реализации программы, режим занятий.

Программа предназначена для обучения детей 11 – 13 лет, длительность образовательного курса – 4 года обучения. Учебный план программы «Композиция» для 3 класса рассчитан на 3 часа в неделю, 102 часа в год. Проводятся занятия 1 раза в неделю. Длительность занятия 40 минут. Оптимальная наполняемость группы 10 – 15 человек.

Программа «Композиция» разработана на основе:

- Б.П. Юсов, А.В. Щербакова. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Художественные кружки. М.: 1975.

- Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Изобразительное искусство: Рисунок. 1 – 11 кл. Живопись. 1 – 11 кл. Основы живописи. 5 – 9 кл. Основы дизайна. 5 – 9 кл. Основы народного и декоративно – прикладного искусства. 1 – 8 кл.

- Кипнис Л.В. Композиция. Программа для детских художественных школ и художественных отделений школ искусств. М.: 1982.

- Елизаров В.Е. Комплексная программа Композиция. Рисунок. Живопись. Пленер. Примерная программа дл ДХШ и изобразительных отделений детских школ искусств. М.: 2008

4. Форма занятий.

Все обучение построено в доступной возрасту форме. Задания должны увлекать, будить воображение, быть интересными для учащихся, развивать индивидуальные творческие способности. Необходимо создать творческую атмосферу, обстановку служения искусству.

Для осуществления программы необходима система в обучении, которая определяет последовательность содержания заданий, формы и методы учебной работы.

Три основные формы учебной работы:

- изложение нового материала.

- выполнение учащимися упражнений по отдельным конкретным учебным задачам.

- самостоятельное выполнение учащимися заданий, где полностью раскрываются творческие способности ребёнка. Самостоятельная работа является главной формой развития художественно – творческой активности учащихся.

Учебные занятия содержат теоретическую и практическую части. Больший акцент сделан на практических занятиях, благодаря которым закрепляются усваиваемые знания.

5. Этапы освоения программы. Основные содержательные блоки.

Программа по композиции для 3 класса детской художественной школы предусматривает работу над композицией с постоянным нарастанием сложности заданий.

Темы и задачи композиции учитывают степень развития учащихся, отвечают возрастным особенностям их восприятия действительности, их знаниям, духовным запросам.

На данном этапе очень важно научить детей умению находить темы для композиции в повседневной жизни. Подобным композиционным заданиям может предшествовать сбор изобразительного материала, зарисовки с натуры, на улице, в школе, дома. Они должны быть подчинены одной теме. Дальнейший поиск композиционного решения предполагает серьёзную самостоятельную работу – отбор наиболее выразительного, типического из собранного материала. Такая работа развивает у учащихся способность художественного видения.

Занятия построены следующим образом: преподаватель называет тему, определяет задачи этой работы, сроки и порядок исполнения. Затем следует непродолжительная работа над эскизом, для того, чтобы учащиеся утвердились в своём решении темы. После этого – сбор изобразительного материала – натурные зарисовки, поиски композиционного решения, формы, цветовой гаммы, выбор материала, наиболее соответствующего композиционному решению.

Эта работа проводится под руководством преподавателя, т.к. отбор материала для зарисовок требует известного опыта. Проделанная работа анализируется преподавателем, после чего возобновляется работа поисков композиционного решения со свободным использованием натурных зарисовок. Основная работа выполняется по утверждённому эскизу.

Важно учить детей мыслить. Проникать вглубь содержания задач и находить художественные средства, соответствующие замыслу композиции и чувству юного художника. Живое выразительное произведение невозможно создавать, если работе не предшествует замысел будущего произведения.

Особое место в композиционной работе занимает работа над иллюстрацией литературных произведений. Произведение должно быть доступно пониманию детей данного возраста и быть для них интересным, высокохудожественным, нести высокий нравственный смысл. Работа по мотивам художественных произведений требует от учащегося проникновения в творческую работу писателя. Перед выполнением заданий на тему литературных произведений желательно их предварительно прочитать. Тема, предлагаемая учащимся должна быть понятна, точно поставлена задача, предоставлена литература, справочный материал и т.д.

Решая задачи развития художественного видения, необходимо воспитывать у учащихся умение беречь силу первого впечатления, развивать поэтическое восприятие жизни, умение видеть прекрасное в обыденном, видеть цельно, выделяя главное, подчиняя ему все компоненты композиции.

Очень важно с первых шагов работы с композицией выработать привычку заносить свои наблюдения в блокнот. При работе очень важен анализ сделанной учащимися работы и поиски к улучшению эскиза. Именно здесь, на конкретном примере, надо говорить о законах композиции, её приёмах, объясняя, почему советуется то или иное.

Очень важно в учебных композициях реализовывать знания, полученные на уроках рисунка и живописи.

Особое внимание уделяется формату листа. Он должен соответствовать композиционному замыслу. Рекомендуется выполнение домашних заданий с последующим их обсуждением.

Во время выполнения композиции демонстрируются репродукции с произведений художников на темы, аналогичные темам детских рисунков. Используется метод сравнения композиционных приёмов, используемых разными художниками.

6. Способы проверки результатов обучения и формы подведения итогов

В процессе реализации программы осуществляется поурочный и тематический контроль. В качестве поурочного контроля применяются опросы, практические упражнения. В течение года ведется индивидуальное педагогическое наблюдение за творческим развитием каждого ребёнка. Критерии оценки результативности,позволяют подвести к окончанию обучения степень освоения ребёнком необходимого объёма знаний и умений, в выпускном 4 классе. Для подведения итогов по аудиторным работам проводится просмотр вместе с учащимися, на котором дается анализ выполненных работ.

7. Ожидаемые результаты обучения

Что должны знать и уметь учащиеся в конце учебного года

В конце учебного года предполагается, что учащиеся должны

знать:

- приемы пользования эскизом в работе над тематической композицией по памяти или с натуры, учитывать необходимость предварительной эскизной работы для каждого жанра живописи и графики.

- научиться использовать композиционные возможности изображения: выбирать мотив, формат, управлять листом и т. д., тракто­вать предметы и пространство (решать систему соподчинения деталей, усиления и подчеркивания); выделять ритмически выра­зительные элементы натуры и выявлять основную цвето – тональную структуру картины; передавать состояние и «настроение».

- понять необходимость наблюдений и зарисовок в натуре с целью обогащения замысла тематической композиции оригинальными пластическими и декоративными решениями и научиться их делать.

- научиться самостоятельно контролировать свою работу, опре­делять и устранять ее недостатки.

- пытаться найти ответы на вопросы, возникшие в процессе практической работы. Постоянно посещать музеи и выставки произве­дений классического и современного искусства.

На занятиях следует тщательно изучить работу:

- над форматом листа, эскизом;

-над фактурой изобразительных материалов (графических и живописных);

- над предметом в натурных постановках;

- над сюжетно - тематической композицией, приближением её кжизни.

Кроме того, необходимо научится использовать навыки, приобретенные, например, в работе с натуры в мастерской, при выполнении композиции, пейзажа и т. д. При этом особое внимание обратить на: проработку эскиза в работе с натуры, по памяти, в рисунке, живописи и композиции. Цель; разъяснить, что от размещения изображения на листе зависит результат; показать учащимся на практике различные варианты решений и возможность выбора наилучшего как одной из основных задач художника.

Развитие наблюдательности детей в работе над тематическими рисунками, накопление впечатлений реальной жизни. В изображении людей — стремление к разнообразию пропорций фигуры, форм и цвета лиц и рук.

уметь:

- умение самостоятельно выбирать формат, пользоваться материалом, применять соответствующую технику исполнения;

- умение анализировать свои работы, развивая критическое отношение.

- умение собирать материал как важнейшей части в работе над сюжетной композицией;

- уметь в работе над сюжетным рисунком с натуры или по памяти выразить найденную в эскизе систему организации основных элементов картины: углубить изображение, использовать для передачи предметно – пространственных свойств элементы перспективы, конст­руктивное построение, моделировку формы светотенью, цветовые отношения, «валёрную» линию, разнообразные решения «касания» контуров и т. д.

- грамотно проводить подготовительный этап работы, включающий осмысление её сюжетной основы, сбор материала, работу над эскизом;

- умение доводить свою работу до определённой степени законченности;

грамотно начинать работу над композиций;

- умение работать над эскизом;

- умение самостоятельно выбирать сюжет, сбор материала, создание различных вариантов композиции;

- пытаться предвидеть конкретную «изобразительную» форму будущей работы, оценить выразительность и интересность выбранного мотива.

- иметь опыт разработки сюжета;

- иметь представление о пропорциях, об основах перспективы.

II. Методическое обеспечение программы

Реализацию данной программы предполагается осуществить на основе следующих **принципов**:

-многообразия и вариативности форм организации образования детей;

-непрерывности обучения и воспитания;

-мотивации к познанию творчества;

-развития способности к самообразованию;

-помощи детям в индивидуальном развитии.

В программе применяются и такие **принципы**:

- **От простого к сложному**. Этот принцип проходит по всему циклу обучения, учитывается возрастная особенность восприятия учебного материала.

- О**т знаний к творчеству**. Творческие задания всегда начинаются с информации, лекции, показа иллюстраций, слайдов по теме, рассказа о художниках, скульпторах, стилях художественной культуры.

- **От натуры к фантазии**. Творческие начинаются с изучения геометрических форм, природных форм, а затем выполняется фантазия на выбранную форму и выбирается техника исполнения.

- **От идеи к её реализации**. Этот принцип является формированием личности ребёнка как творца. От эскиза, размера работы, выбора материала зависит создание восприятия художественного произведения.

Методические пояснения по организации занятий. Основа обучения – разнообразная деятельность детей. В программе применяются разнообразные методы обучения, которые соответствуют:

- Цели и задачи обучения. - Специфике вида деятельности. - Возрастным особенностям.

Методы воспитания – это способы взаимодействия педагога и воспитанников, ориентированные на развитие социально значимых потребностей и мотиваций ребёнка, его сознания и приёмов поведения.

методы формирования сознания (методы убеждения): объяснение, рассказ, беседа, пример;

методы организации деятельности и формирования опыта поведения: приучение, педагогическое требование, упражнение, воспитывающие ситуации;

методы стимулирования поведения и деятельности: поощрение (выражение положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание (осуждение действий и поступков, противоречащих нормам поведения).

Основными принципами - при реализации программы следует считать доступность и последовательность обучения от простого к более сложному.

Процесс обучения строится на способности не просто копировать действительность, а выражать своё отношение к ней, т.е. создавать художественный образ, добиваясь выразительности и цельности композиционного решения.

Преподавание композиции связано со всей практической работой по рисунку и живописи.

В процессе обучение обращается внимание на такие особенности работы ученика, как: последовательность ведения рисунка, внимание, усидчивость, желание работать, умение слышать, воспринимать и реализовывать поставленную задачу на практике.

Законченность рисунка определяется степенью решения поставленной задачи.

Основным методом является работа по памяти, воображению. Сложность решаемых задач определяется степенью подготовленностью учащихся к восприятию.

В процессе работы, помимо вступительных бесед и устных методических указаний, вспомогательных рисунков на полях, допускается практически помочь учащемуся, внося исправления в его рисунок и направляя дальнейший ход работы.

На занятиях показываются репродукции с образцов рисунков живописцев мирового искусства и лучшие работы учащихся из методического фонда.

Основным рабочим материалом является графитный карандаш, гуашь, акварель.

В работе над композицией учащиеся продолжают знакомство с разнообразными техниками исполнения, материалами, что способствует повышению интереса к процессу изображения и развитию творческой активности (уголь, сангина, пастель, тушь).

Основное рабочее место учащегося мольберт. Освещение на занятиях проводятся как при дневном освещении, так и при электрическом освещении.

Кроме рисования в классе, предлагаются домашние задания, ведение альбомов для набросков и зарисовок. Они развивают у детей наблюдательность и умение находить и фиксировать заинтересовавшиеся их явления в окружающейся действительности. Альбомные зарисовки хорошо закрепляют знания и навыки, полученные в классе.

На занятиях учитывается индивидуальный подход к работе каждого учащегося, ставя перед сильными ребятами более сложные задачи.

III. Материально – техническое обеспечение

Для проведения занятий необходимы:

- просторное и светлое помещение, отвечающее санитарно – гигиеническим нормам; - комплект мольбертов, стульев, табуретов для детей;

- стол и стул для руководителя;

- шкафы для хранения методических пособий и материалов;

- классная доска.

Для обеспечения нормального образовательного процесса необходимы соответствующие материалы и инструменты: - ватман, альбом для рисования; - простые карандаши, пастель, уголь;

Гуашь, акварель, кисти, палитра.

Для реализации данной программы должен быть создан методический фонд, а именно:

- методические разработки по программе;

- коллекция работ по рисунку, выполненных детьми;

- альбом педагогических рисунков;

- подборка литературы, профессиональных журналов;

4 а класс

Пояснительная записка

Направленность программы, актуальность и педагогическая целесообразность

Программа «Композиция» разработана для учащихся 4 «а» класса (программа 4 –летнего обучения) детской художественной школы.

Композиция важнейший предмет на протяжении всего курса обучения в детской художественной школе, так как именно этот предмет непосредственным образом воздействует на развитие творческих способностей, стимулирует, и направлять их. Она помогает формированию творческого мировоззрения и развивает художественное, образное мышление, прививает умение видеть и понимать жизненные явления, способствует выявлению и развитию индивидуальных наклонностей и способностей учащихся, воспитанию и развитию их художественного видения, что является важнейшими задачами обучения.

Композиция позволяет в полной мере проявить творческую инициативу, художественные способности, свободу воображения, фантазии школьников. Рисунки на темы являются своеобразным показателем уровня освоения разнообразных теоретических сведений, основ изобразительной грамоты (строения формы, конструкции, объёма, композиции, светотени, фактуры и т.п.) и уровня практического овладения этими теоретическими основами и правилами рисования.

В общении с искусством у учащихся развивается образное восприятие мира, формируется мировоззрение, обостряется ощущение красоты природы, человеческих отношений. Происходит духовное, нравственное, эстетическое развитие человека.

В основу работы над композицией положено стремление воспитывать у учащихся способность выражать своё отношение к действительности, т.е. создавать художественный образ, добиваясь выразительности и цельности композиционного решения.

В работе над композицией учащихся знакомятся с разнообразием техники исполнения, материалами, что также способствует повышению интереса к процессу изображения и развитию творческой активности.

Работа над сюжетной композицией в четвёртом классе является итогом обучения предмету «Композиция». К этому моменту учащийся должен усвоить в самом общем виде принципы композиционного мышления на плоскости, научиться грамотно, проводить подготовительный этап работы, включающий осмысление её сюжетной основы, сбор материала, работу над эскизом, а также уметь доводить свою работу до определенной степени законченности.

На данном этапе обучения учащиеся обобщают и закрепляют накопленные знания. В четвёртом классе учащимся предоставляется больше чем раньше самостоятельности в процессе выполнения композиции. Работа строится таким образом, чтобы можно было потребовать от ученика выполнения максимального количества законченных композиций.

Подготовка к итоговой композиции начинается уже в первом полугодии, включающей сбор материала, натурное рисование, работа с музеем и книгой. Второе полугодие – это непосредственно выполнение композиции.

Преподаватель внимательно следит за всеми стадиями этой работы: контролировать процесс сбора материала (с оценкой), на стадии эскизов уточняется техника выполнения будущих работ. Работа над композицией на любом этапе просматривается еженедельно.

Предлагаемая в данной программе система занятий основывает­ся на единстве задач обучения и воспитания. Художественно-твор­ческое развитие учащихся осуществляется по мере овладения навы­ками изобразительной деятельности - заинтересованного восприя­тия и художественного наблюдения, оценки действительности и посильного самодеятельного отражения жизненных впечатлений в композициях, этюдах, рисунках и т. д.

Художественное творчество при этом является ре­зультатом учебно - воспитательного процесса и выполнения конк­ретных учебных задач.

Система занятий строится с учетом возрастных особенностей детей.

В процессе обучения нужно помочь развиться лучшему, что заложено в ребёнке; необходимо с уважением относится к личности каждого учащегося, находить в нём, в его работах положительное и помогать его развитию, одновременно устраняя то, что ему мешает.

Цель - дать учащимся конкретные знания по композиции, научить их понимать язык искусства, а через него и его суть.

В 4 классе получают дальнейшее развитие задачи обучения композиции.

- От заданий на развитие воображения, фантазии, идёт постепенный переход к воспитанию умения видеть и отражать в композиции значительное в окружающей жизни.

- Длительная подготовительная работа ведётся над эскизами, повышается теоретическая обоснованность заданий и оценки, более конкретными становятся установки каждого задания.

- Всё большее внимание уделяется процессу сочинения композиции, способности учащегося образно мыслить.

-Необходимо поддерживать в учащихся увлеченность жизнью, действительностью, поддерживать композиционные пристрастия, что часто является признаком дарования.

- Всё более усиливается требование профессионального отношения к работе.

- Даются задания на остроту современного композиционного решения.

- Даётся большая свобода в выборе материала.

Поставленная цель может быть реализована посредством решения следующих задач:

Задачи:

- понятие о композиции как главном формообразующем факторе произведения искусства;

- достижение цельности зрительного восприятия как главная задача в работе над композицией;

- понятие о картинной плоскости, а также об основных классических способах её освоения;

- усвоение понятий и терминов, используемых при работе над композицией, при анализе любого произведения искусства с точки зрения композиции;

- развитие творческого воображения, фантазии, наблюдательности и зрительной памяти как важнейших элементов композиционного мышления.

- формирование пространственные представления, художественно – образное восприятие действительности;

- создание условий для усвоения знаний, умений и навыков на занятии композиции.

Возраст обучающихся, сроки реализации программы, режим занятий.

Программа предназначена для обучения детей 13 – 15 лет, длительность образовательного курса – 4 года обучения. Учебный план программы «Композиция» для 4 класса рассчитан на 3 часа в неделю, 102 учебных часов в год. Проводятся занятия 1 раза в неделю. Длительность занятия 40 минут. Оптимальная наполняемость группы 10 – 15 человек.

Программа «Композиция» разработана на основе:

- Б.П. Юсов, А.В. Щербакова. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Художественные кружки. М.: 1975.

- Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Изобразительное искусство: Рисунок. 1 – 11 кл. Живопись. 1 – 11 кл. Основы живописи. 5 – 9 кл. Основы дизайна. 5 – 9 кл. Основы народного и декоративно – прикладного искусства. 1 – 8 кл.

- Кипнис Л.В. Композиция. Программа для детских художественных школ и художественных отделений школ искусств. М.: 1982.

- Елизаров В.Е. Комплексная программа Композиция. Рисунок. Живопись. Пленер. Примерная программа дл ДХШ и изобразительных отделений детских школ искусств. М.: 2008

Форма занятий.

Все обучение построено в доступной возрасту форме. Задания должны увлекать, будить воображение, быть интересными для учащихся, развивать индивидуальные творческие способности. Необходимо создать творческую атмосферу, обстановку служения искусству.

Для осуществления программы необходима система в обучении, которая определяет последовательность содержания заданий, формы и методы учебной работы.

Три основные формы учебной работы:

- изложение нового материала.

- выполнение учащимися упражнений по отдельным конкретным учебным задачам.

- самостоятельное выполнение учащимися заданий, где полностью раскрываются творческие способности ребёнка. Самостоятельная работа является главной формой развития художественно – творческой активности учащихся.

Учебные занятия содержат теоретическую и практическую части. Больший акцент сделан на практических занятиях, благодаря которым закрепляются усваиваемые знания. Занятия по композиции проходят в групповой форме. Проводятся дополнительные и индивидуальные занятия с одаренными и отстающими детьми.

Программа по композиции для 4 класса детской художественной школы предусматривает работу над композицией с постоянным нарастанием сложности заданий.

Темы и задачи композиции учитывают степень развития учащихся, отвечают возрастным особенностям их восприятия действительности, их знаниям, духовным запросам.

На данном этапе очень важно научить детей умению находить темы для композиции в повседневной жизни. Подобным композиционным заданиям может предшествовать сбор изобразительного материала, зарисовки с натуры, на улице, в школе, дома. Они должны быть подчинены одной теме. Дальнейший поиск композиционного решения предполагает серьёзную самостоятельную работу – отбор наиболее выразительного, типического из собранного материала. Такая работа развивает у учащихся способность художественного видения.

Занятия построены следующим образом: преподаватель называет тему, определяет задачи этой работы, сроки и порядок исполнения. Затем следует непродолжительная работа над эскизом, для того, чтобы учащиеся утвердились в своём решении темы. После этого – сбор изобразительного материала – натурные зарисовки, поиски композиционного решения, формы, цветовой гаммы, выбор материала, наиболее соответствующего композиционному решению.

Эта работа проводится под руководством преподавателя, т.к. отбор материала для зарисовок требует известного опыта. Проделанная работа анализируется преподавателем, после чего возобновляется работа поисков композиционного решения со свободным использованием натурных зарисовок. Основная работа выполняется по утверждённому эскизу.

Важно учить детей мыслить. Проникать вглубь содержания задач и находить художественные средства, соответствующие замыслу композиции и чувству юного художника. Живое выразительное произведение невозможно создавать, если работе не предшествует замысел будущего произведения.

Особое место в композиционной работе занимает работа над иллюстрацией литературных произведений. Произведение должно быть доступно пониманию детей данного возраста и быть для них интересным, высокохудожественным, нести высокий нравственный смысл. Работа по мотивам художественных произведений требует от учащегося проникновения в творческую работу писателя. Перед выполнением заданий на тему литературных произведений желательно их предварительно прочитать. Тема, предлагаемая учащимся должна быть понятна, точно поставлена задача, предоставлена литература, справочный материал и т.д.

Решая задачи развития художественного видения, необходимо воспитывать у учащихся умение беречь силу первого впечатления, развивать поэтическое восприятие жизни, умение видеть прекрасное в обыденном, видеть цельно, выделяя главное, подчиняя ему все компоненты композиции.

Очень важно с первых шагов работы с композицией выработать привычку заносить свои наблюдения в блокнот. При работе очень важен анализ сделанной учащимися работы и поиски к улучшению эскиза. Именно здесь, на конкретном примере, надо говорить о законах композиции, её приёмах, объясняя, почему советуется то или иное.

Очень важно в учебных композициях реализовывать знания, полученные на уроках рисунка и живописи.

Особое внимание уделяется формату листа. Он должен соответствовать композиционному замыслу. Рекомендуется выполнение домашних заданий с последующим их обсуждением.

Во время выполнения композиции демонстрируются репродукции с произведений художников на темы, аналогичные темам детских рисунков. Используется метод сравнения композиционных приёмов, используемых разными художниками. В программе предусматривается резервное время которое может использоваться для посещения выставок, музеев, выполнения конкурсных работ и.т.д. На занятиях следует тщательно изучить работу:

- над форматом листа, эскизом;

-над фактурой изобразительных материалов (графических и живописных);

- над предметом в натурных постановках;

- над сюжетно - тематической композицией, приближением её кжизни.

Кроме того, необходимо научится использовать навыки, приобретенные, например, в работе с натуры в мастерской, при выполнении композиции, пейзажа и т. д. При этом особое внимание обратить на: проработку эскиза в работе с натуры, по памяти, в рисунке, живописи и композиции. Цель; разъяснить, что от размещения изображения на листе зависит результат; показать учащимся на практике различные варианты решений и возможность выбора наилучшего как одной из основных задач художника. Развитие наблюдательности детей в работе над тематическими рисунками, накопление впечатлений реальной жизни. В изображении людей — стремление к разнообразию пропорций фигуры, форм и цвета лиц и рук.

Способы проверки результатов обучения и формы подведения итогов

В процессе реализации программы осуществляется поурочный и тематический контроль. Работы оцениваются по пятибалльной системе. В качестве поурочного контроля применяются опросы, практические упражнения. Оценка выставляется по окончании задания с обсуждением. В течение года ведется индивидуальное педагогическое наблюдение за творческим развитием каждого ребёнка. Критерии оценки результативности,позволяют подвести к окончанию обучения степень освоения ребёнком необходимого объёма знаний и умений. Для подведения итогов по аудиторным работам проводится просмотр вместе с учащимися, на котором дается анализ выполненных работ.

Ожидаемые результаты обучения

В конце учебного года предполагается, что выпускники должны

Знать:

- приемы пользования эскизом в работе над тематической композицией по памяти или с натуры, учитывать необходимость предварительной эскизной работы для каждого жанра живописи и графики.

- композиционные возможности изображения: выбирать мотив, формат, управлять листом и т. д., тракто­вать предметы и пространство (решать систему соподчинения деталей, усиления и подчеркивания); выделять ритмически выра­зительные элементы натуры и выявлять основную цвето – тональную структуру картины; передавать состояние и «настроение».

- необходимость наблюдений и зарисовок в натуре с целью обогащения замысла тематической композиции оригинальными пластическими и декоративными решениями и научиться их делать.

- необходимость самостоятельно контролировать свою работу, опре­делять и устранять ее недостатки.

- пытаться найти ответы на вопросы, возникшие в процессе практической работы. Постоянно посещать музеи и выставки произве­дений классического и современного искусства.

Уметь:

- самостоятельно выбирать формат, пользоваться материалом, применять соответствующую технику исполнения;

- анализировать свои работы, развивая критическое отношение.

- собирать материал как важнейшей части в работе над сюжетной композицией;

- в работе над сюжетным рисунком с натуры или по памяти выразить найденную в эскизе систему организации основных элементов картины: углубить изображение, использовать для передачи предметно – пространственных свойств элементы перспективы, конст­руктивное построение, моделировку формы светотенью, цветовые отношения, «валёрную» линию, разнообразные решения «касания» контуров и т. д.

- грамотно проводить подготовительный этап работы, включающий осмысление её сюжетной основы, сбор материала, работу над эскизом;

- доводить свою работу до определённой степени законченности;

грамотно начинать работу над композиций;

- работать над эскизом;

- самостоятельно выбирать сюжет, сбор материала, создание различных вариантов композиции;

- пытаться предвидеть конкретную «изобразительную» форму будущей работы, оценить выразительность и интересность выбранного мотива.

- иметь опыт разработки сюжета;

- иметь представление о пропорциях, об основах перспективы.

Методическое обеспечение программы

Реализацию данной программы предполагается осуществить на основе следующих принципов:

-многообразия и вариативности форм организации образования детей;

-непрерывности обучения и воспитания;

-мотивации к познанию творчества;

-развития способности к самообразованию;

-помощи детям в индивидуальном развитии.

Основными принципами - при реализации программы следует считать доступность, последовательность обучения от простого к более сложному. Процесс обучения строится на способности не просто копировать действительность, а выражать своё отношение к ней, т.е. создавать художественный образ, добиваясь выразительности и цельности композиционного решения. Преподавание композиции связано со всей практической работой по рисунку и живописи.

В процессе обучение обращается внимание на такие особенности работы ученика, как: последовательность ведения рисунка, внимание, усидчивость, желание работать, умение слышать, воспринимать и реализовывать поставленную задачу на практике.

Законченность рисунка определяется степенью решения поставленной задачи.

В программе применяются и такие принципы:

- От простого к сложному.

- От знаний к творчеству.

- От натуры к фантазии.

- От идеи к её реализации.

Методические пояснения по организации занятий.

Основа обучения – разнообразная деятельность детей. В программе применяются разнообразные методы обучения, которые соответствуют:

- Цели и задачи обучения. - Специфике вида деятельности. - Возрастным особенностям.

Методы воспитания – это способы взаимодействия педагога и воспитанников, ориентированные на развитие социально значимых потребностей и мотиваций ребёнка, его сознания и приёмов поведения.

методы формирования сознания (методы убеждения): объяснение, рассказ, беседа, пример;

методы организации деятельности и формирования опыта поведения: приучение, педагогическое требование, упражнение, воспитывающие ситуации;

методы стимулирования поведения и деятельности: поощрение (выражение положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание (осуждение действий и поступков, противоречащих нормам поведения).

Основным методом является работа по памяти, воображению. Сложность решаемых задач определяется степенью подготовленностью учащихся к восприятию.

В процессе работы, помимо вступительных бесед и устных методических указаний, вспомогательных рисунков на полях, допускается практически помочь учащемуся, внося исправления в его рисунок и направляя дальнейший ход работы.

На занятиях показываются репродукции с образцов рисунков живописцев мирового искусства и лучшие работы учащихся из методического фонда.

В работе над композицией учащиеся продолжают знакомство с разнообразными техниками исполнения, материалами, что способствует повышению интереса к процессу изображения и развитию творческой активности (уголь, сангина, пастель, тушь).

Основное рабочее место учащегося мольберт. Освещение на занятиях проводятся как при дневном освещении, так и при электрическом освещении.

Кроме рисования в классе, предлагаются домашние задания, ведение альбомов для набросков и зарисовок. Они развивают у детей наблюдательность и умение находить и фиксировать заинтересовавшиеся их явления в окружающейся действительности. Альбомные зарисовки хорошо закрепляют знания и навыки, полученные в классе.

На занятиях учитывается индивидуальный подход к работе каждого учащегося, ставя перед сильными ребятами более сложные задачи.

Материально – техническое обеспечение

Для проведения занятий необходимы:

- просторное и светлое помещение, отвечающее санитарно – гигиеническим нормам; - комплект мольбертов, стульев, табуретов для детей;

- стол и стул для руководителя;

- шкафы для хранения методических пособий и материалов;

- классная доска.

Для обеспечения нормального образовательного процесса необходимы соответствующие материалы и инструменты: ватман, альбом для рисования, простые карандаши, пастель, уголь, гуашь, акварель, кисти, палитра.

Для реализации данной программы должен быть создан методический фонд, а именно:

- методические разработки по программе, коллекция работ по рисунку, выполненных детьми, альбом педагогических рисунков, подборка литературы, профессиональных журналов.