

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛИЦЕЙ ПРИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ» (МАХЛ РАХ)
119049, г. Москва, улица Крымский вал, дом 8, корпус 2, т/ф. (499)238-21-00, e-mail: secretary@art-lyceum.ru

Принято

На заседании
Учебно-методического совета

Протокол № _____ от _____

Утверждаю

директор МАХЛ РАХ
введено приказом

№ _____ от _____

_____ Губанов Д.В.

Рабочая программа дополнительной общеразвивающей
программы художественно-эстетической направленности
«Основы композиции»
на 2018/2019 учебный год

Разработана

художником-педагогом

Фирсовой Е.П.

Москва 2018

СОДЕРЖАНИЕ:

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	3
II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.....	6
III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.....	9
IV. МОНИТОРИНГ.....	10
V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.....	11
VI. ЛИТЕРАТУРА.....	12

I. Пояснительная записка

1. Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой программы в образовательный процесс:

Программа курса направлена на развитие творческого потенциала учащихся, погружение в теорию и практическую деятельность по направлениям современного искусства и дизайна. Программа предполагает обучение основам графической и живописной композиционной грамотности, разработана таким образом, что позволяет любому обучающемуся в возрасте 14+, без специальной предварительной подготовки и конкурсного отбора, погрузиться в интересный мир творчества, получить специализированные знания и навыки, осознать собственные творческие способности.

Данная программа помогает развить чувство вкуса и цвета, полученные знания и навыки применяются практически.

В ходе обучения, ученик получает возможность глубже понять специфику профессий художественного профиля, найти свой путь развития в различных направлениях изобразительного искусства.

2. Количество часов для реализации программы:

Программа рассчитана на 144 академических часа, всего на 36 занятий по 4 часа, один раз в неделю.

3. Актуальность программы.

Обучение в сфере современного искусства, архитектуры и дизайна предполагает разностороннее изучение основ и методов визуального искусства, включающих в себя практические знания, которые необходимы для воплощения в жизнь идейного материала, связанного с созданием самостоятельных композиций визуального искусства.

Данная программа позволяет заложить основы навыков и умений формулировать визуальную идею, замысел, создавать невербальные образы, от художественной композиции - до элементов дизайна.

В процессе занятий активно используются и другие формы искусства - импровизации, литературное творчество, музыка. Программа обучения предполагает постоянное обращение к взаимосвязям между искусствами, дает представление цельной картины взаимодействия различных категорий и понятий в искусстве, например, звук - и цвет, композиционное строение музыкального произведения и архитектуры и многое другое.

Программа предполагает практические задания, где учащиеся смогут проявить собственные эмоциональные переживания и эстетические ощущения.

4. Общая характеристика учебного предмета (курса).

Программа для школьников и взрослых (14+), знакомит с основами графической, цветовой и архитектурной композиции.

Помогает развить неординарное отношение к форме и пространству, научиться грамотно использовать цветовую выразительность, анализировать различные жанры изобразительного искусства, а также, современные стили в различных сферах дизайна. Ученики попробуют создать собственные проекты в разных техниках и материалах, освоят некоторые приемы современного визуального языка.

Курс состоит из теоретических и практических модулей, направленных на освоение материала через собственные творческие эксперименты (проекты), от идеи и эскизов - до готовых материалов, что позволит выгодным образом дополнить свое творческое портфолио.

Занятия состоят из теоретической части - 30 мин, и практического блока - 120 мин., с учетом 15 мин перерыва.

В теоретической части проходит обсуждение главной темы занятия с помощью визуального ряда (в электронном виде). Предлагается ряд упражнений на заданную тему, после чего, выполняется основное задание.

Материалы для занятий предполагают возможность исполнения практических задач в различных графических и живописных техниках.

5. Цели программы.

1. Освоение знаний о принципах и методах композиции, обучение ее основам в разных видах изобразительного искусства.
2. Презентации визуального материала в разных сферах дизайна и современного искусства.
3. Формирование у обучающихся умений и навыков работы с художественными материалами и техниками; формирование знаний об основных принципах работы с визуальным пространством.
4. Освоение знаний об основных стилях и направлениях в современном искусстве, архитектуре и дизайне, для наиболее профессионального подхода к собственным задачам и идеям.

6. Основные задачи программы:

1. В ходе обучения ученики познакомятся с основополагающими видами и средствами визуальной композиции, расширят свой художественно-эстетический кругозор.
2. Изучат различные категории, такие как: пропорции, объем, масштаб, модульные сетки и др.
3. Освоят приемы стилизации в абстрактном искусстве.
4. Ученики наиболее глубоко познакомятся с различными характеристиками цвета и его влиянием на пространство в живописи и в дизайне. Итоговые работы будут выглядеть как самостоятельные импровизации - проекты на тему архитектуры, дизайна и современного искусства. Данный курс помогает учащимся почувствовать и точнее определить направление своего творческого развития: это может быть архитектура, графический дизайн, средовой дизайн, монументальное искусство или искусство сценографии.
5. Получить начальные профессиональные знания и умения, способствующие поступлению в специализированные творческие ВУЗы.

7. Отличительные особенности программы:

Программа обучения рассчитана на 1 год, имеет 3 раздела и 5 тем:

Раздел 1: Форма и цвет.

Тема 1. Основные геометрические формы

Тема 2. Тональные и цветовые конструкции.

Раздел 2: Основы композиционных построений.

Тема 3. Проблема равновесия, статики и динамики в композиции.

Раздел 3: Средства выразительности.

Тема 4: Цветовая выразительность.

Тема 5: Основы стилизации.

Формы контроля усвоения программы: проведение коллективного обсуждения работ, экспресс - тестов на усвоение материала, проведение выставок лучших работ, конкурсов (внутри курса).

8. Особенности возрастной группы, которой адресована программа:

Программа рассчитана на учащихся от 14 лет. Данная программа может использоваться для учащихся более старшего возраста.

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 4 часа. Занятия групповые:

Группа - не более 12 чел. Форма занятий - комплексная: сочетание теории и практики.

**II. Учебно-тематический план занятий по курсу «Основы композиции»
(4 часа в неделю).**

№ урока	Тема урока	Кол -во час ов
Раздел 1: Форма и цвет. Тема1: Основные геометрические формы - 16 ч.		
1.	Введение в предмет. <i>Теория:</i> Форма круга, шара. Ее интерпретации в разных стилях изобразительного искусства, в архитектуре, в современном дизайне. <i>Практика:</i> Выполнение упражнений на пластические соотношения круга, шара и других объектов. Сочинение собственной композиции на заданную тему (в абстрактно-образном ключе).	4
2.	<i>Теория:</i> Форма прямоугольника, ромба, квадрата, куба, параллелограмма. Их значение в визуальном искусстве. <i>Практика:</i> Композиция - упражнение на освоение плоскостного и объемного изображения данных форм, их сочетания и эмоционального воздействия.	4
3.	<i>Теория:</i> Форма треугольника. Ее "звучание" в живописи, интерпретации в архитектуре (пирамида, конус и проч.) <i>Практика:</i> Выполнение композиций на основе изученных геометрических форм. "Пластические единицы" и модули в стиле традиционного творчества и современного искусства.	4
4.	Завершение начатых композиций. Обсуждение результатов	4
Тема 2: Тональные и цветовые конструкции - 32 ч.		
5.	<i>Теория:</i> Светлое и темное. Тональные конструкции в визуальном искусстве (в картинах эпохи Возрождения, в искусстве 20-21 вв., в современном дизайне и фотографии). <i>Практика:</i> Упражнения на тональные растяжки и контрасты. Композиция - коллаж, выполненная в виде тонально-конструктивной схемы известного произведения живописи, с целью осмысления принципов тонального построения (картину выбирает сам учащийся).	4

6.	<i>Теория:</i> Цвет и свет. Цвет и звук. Роль цвета в визуальном искусстве разных стилей. <i>Практика:</i> Упражнения на равновесие с помощью цветowych пятен.	4
7.	<i>Практика:</i> Ассоциативные методы. Создание композиций под вербальным воздействием и под воздействием музыки. Обсуждение работ.	4
8.	<i>Теория:</i> Эстетические, эмоциональные и пространственные характеристики цвета в разных видах искусства. <i>Практика:</i> Цветовое и тональное конструирование в разных материалах.	4
9.	<i>Теория:</i> Хроматические ряды, глубина и температура цвета. Симультантные контрасты, контрасты насыщенности, контраст по площади цветowych пятен. Комплементарные цвета, их применение в современном дизайне. <i>Практика:</i> Закрепление пройденного материала в виде упражнений.	4
10.	<i>Теория:</i> Смещение цветов. Цветовые созвучия, форма и цвет. <i>Практика:</i> Упражнения в разных техниках и материалах на данные темы.	4
11.	<i>Практика:</i> Проект - композиция на основе простых геометрических форм. Выбор материалов и техник, отрисовка эскизов. Обсуждение и утверждение эскиза.	4
12.	<i>Практика:</i> Выполнение композиции. Обсуждение работ.	4
Раздел 2: Основы композиционных построений. Тема 3: Проблемы равновесия, статики и динамики в композиции - 52 ч.		
13.	<i>Теория:</i> Движение и время. Методы и способы изображения. <i>Практика:</i> Изобразить активную, медиальную и пассивную стадию движения с помощью беспредметного изображения; с помощью иллюстративного изображения.	4
14.	<i>Теория:</i> Статичное изображение в произведениях искусства, в объектах архитектуры и дизайна. Композиционный центр и поддерживающие группы, характерные для статичного восприятия формы и цветowych сочетания. <i>Практика:</i> Упражнения на статику. Создание нескольких вариантов статичных композиций, с использованием различных изобразительных приемов.	4
15.	<i>Теория:</i> Зеркальная симметрия, осевая симметрия. Акцент, нюанс. <i>Практика:</i> Выполнить несколько вариантов композиций на данные темы.	4
16.	<i>Теория:</i> Шрифтовые композиции. Шрифт - как образ. Ассоциации и контекст. Примеры в графическом и плакатном искусстве 20-21 вв., в искусстве сценографии. <i>Практика:</i> Создание шрифтовой композиции.	4
17.	<i>Теория:</i> Основные принципы построения простых модульных сеток. Построение изображения по модульным сеткам. Некоторые основы золотого сечения. Анализ с точки зрения золотого сечения, известных произведений искусства, объектов архитектуры, предметов промышленного дизайна. <i>Практика:</i> Создание композиций в стиле геометрической абстракции по модульным сеткам.	4

18.	<i>Теория:</i> Пропорции и масштаб. <i>Практика:</i> На примере натуральных постановок, выполнить композиции, используя разные точки зрения (кадрирование ближе, дальше), а также, разные ракурсы. Изображение должно быть выстроено по модульной сетке.	4
19.	<i>Практика:</i> Завершение начатых композиций. Обсуждение работ.	4
20.	<i>Теория:</i> Ритм. Темп. Понятие контрапункта. Ритмические контрасты. Анализ на примерах визуального искусства разных эпох и стилевых направлений (от праискусства - до современных инсталляций). <i>Практика:</i> Выполнение плоскостной и пространственной композиции на заданную музыкальную тему.	4
21.	<i>Практика :</i> Завершение начатых композиций. Обсуждение работ.	4
22.	<i>Теория:</i> Пространственные построения в картине. Объемы, плоскости и линии в пространстве картины. Примеры на основе известных художественных произведений. <i>Практика:</i> Упражнения на создание композиций с диагональным, горизонтальным, вертикальным и круговым развитием изображения.	4
23.	<i>Практика:</i> Завершение начатых композиций. Обсуждение работ.	4
24.	<i>Теория:</i> Раппортные композиции. Примеры из античного искусства, традиционного творчества разных народов и современного дизайна. <i>Практика:</i> Выполнение раппортных композиций в виде эскизов текстиля, обоев или трафаретной росписи на заданные стилевые направления.	4
25.	<i>Практика:</i> Завершение начатых композиций. Обсуждение работ.	4
	Раздел 3: Средства выразительности. Тема 4: Цветовая выразительность.	
26.	<i>Теория:</i> Цветовая гармония и диссонанс. Примеры из визуального искусства разных направлений. <i>Практика:</i> Выполнение упражнений на данную тему.	4
27.	<i>Теория:</i> Роль цвета в промышленном дизайне и в современном интерьере. <i>Практика:</i> Композиция - коллаж интерьера на заданную функциональную и стилевую характеристику. Цветовые решения для разных плоскостей, объемов и предметов данного интерьера.	4
28.	<i>Теория:</i> Цвет - как непосредственное содержание в беспредметном искусстве. <i>Практика:</i> Выполнение абстрактных композиций на заданную тему.	4
29.	<i>Теория:</i> Цвет - как система наблюдений в натуральных изображениях (от пейзажей до портретов). <i>Практика:</i> Натюрная постановка с разной интенсивностью освещения.	4
30.	<i>Теория:</i> Роль цвета в традиционном искусстве, его декоративная функция в старинных артефактах и в произведениях 20-21 вв. <i>Практика:</i> Декоративная цветовая композиция, составленная на основе реалистичных предметов.	4

31.	<i>Практика:</i> Завершение декоративной композиции. Обсуждение работ.	4
	Тема 5: Основы стилизации.	
32.	<i>Теория:</i> Беспредметное восприятие формы. <i>Практика:</i> Упражнения на данную тему в разных техниках и материалах.	4
33.	<i>Теория:</i> Буквальное и абстрактное содержание. Способы выражения. <i>Практика:</i> Упражнения на стилизацию буквального - в абстрактное, и наоборот.	4
34.	<i>Теория:</i> Эстетическая, эмоциональная и ассоциативная структура образа. <i>Практика:</i> Выбор темы, методов и материалов изображения для заключительной композиции. Композиция должна содержать основные знания и навыки, приобретенные в ходе обучения на данном курсе.	4
35.	<i>Практика:</i> Выполнение композиции. Индивидуальные обсуждения.	4
36.	<i>Практика:</i> Завершение композиции. Обсуждение работ.	4

III. Методическое обеспечение образовательной программы.

Основой организации образовательного процесса являются личностно-ориентированная, проектная и информационно-коммуникационная педагогические технологии.

Применение личностно-ориентированной технологии позволяет ставить ученика перед выбором: объектов изображения, материалов, вариантов выполнения композиции, ритмического решения, сложности задания и т.д.

Обучение - это не только сообщение новой информации, но и обучение умению самостоятельно добывать знания, самоконтролю, приемам исследовательской деятельности.

Поисковая деятельность и работа над проектом – от эскиза до готовой композиции позволят научить приемам самостоятельной работы.

Информационно-коммуникационные технологии будут способствовать увеличению зрительного ряда, сопровождающего знакомство с миром современного искусства, архитектуры и дизайна.

В течение всего занятия педагог проводит промежуточный контроль выполняемой практической работы. Во время занятий обязательно устраиваются перерывы для отдыха.

Завершением каждого занятия является мини-выставка работ с защитой автором и обсуждением их коллег. Это позволяет детям научиться выражать своё творчество в словах – объяснять, резюмировать, обсуждать.

Используемые методы:

- информативно - рецептивный;
- репродуктивный;
- исследовательский;
- эвристический;
- метод проблемного изложения материала.

IV. Мониторинг. Прогнозируемые результаты и способы их проверки.

Стартовый уровень известен при приёме в студию (беседа, просмотр личных рисунков учащегося, работы выполненные на 1-х занятиях). Результат обучения оценивается по личным достижениям учащегося, относительно собственных возможностей и стартового состояния, а полученные награды (дипломы, грамоты) свидетельствуют о результатах участия в выставках, конкурсах, фестивалях и т.д.

Ученики должны научиться применять на практике получаемые в студии знания: принципы построения композиции, формообразование, основы цветологии, графические навыки, работа с различными материалами, позитивное творчество.

Инвариантность достижения результата в работе, принципы формирования художественно-проектного мышления являются основами при оценке творческого потенциала и навыков в процессе образования ученика.

Оценка результатов занятий по программе осуществляется:

- по уровню художественного мастерства;
- по уровню теоретических знаний;
- по способности взаимодействовать с другими учениками;
- по способности принимать самостоятельные решения;
- по широте кругозора.

По окончании курса учащийся должен знать/уметь:

- основы композиции
- особенности создания творческого образа
- освоить принципы и методы художественного исследования
- освоить принципы работы с материальными формами современного искусства (живопись, графика, смешанные техники)
- уметь визуализировать разного рода нарративы
- иметь представление о взаимосвязях разных видов искусства
- уметь визуально интерпретировать разные формы искусства (слово, звук, цвет)

- знать основные критерии оценки творческих работ
- уметь анализировать произведения искусства разных стилевых направлений (XIX-XXI вв.)

V. Условия реализации программы:

Для успешной работы по программе необходимо:

хорошо освещенный кабинет, соответствующий санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.4.1251-03; оборудование – столы, стулья, шкафы, компьютер, мольберты; методические и наглядные пособия по изобразительному искусству и дизайну (учебные пособия; репродукции; альбомы и т.д.).

Материалы и оборудование на каждого учащегося:

- Бумага для черчения - А3
- Бумага для акварели - А3
- Листы ватмана (610x860мм) - 10 шт.
- Тонированная бумага - А3 (различные цвета на выбор)
- Цветная тушь - 2-4 цвета
- Краски темпера ПВА или акрил - набор 10цв., 46мл.
- Маркеры разной толщины, черные
- Карандаши простые - HB, 2HB
- Кисти - круглая и плоская щетина - №8, №10, №14
- Возможна покупка пенокартона, пивного картона, и проч. материалов (в зависимости от поставленной задачи и способа ее реализации).

VI. Литература.

1. Гесс Б. "Абстрактный экспрессионизм" - М., 2008
1. Жадова Л. "Фернан Леже" - М., 1970
2. Иоханнес Иттен "Искусство цвета", " Искусство формы" - Германия, 2001
3. Ковешникова Н. А. "История дизайна" - М., 2015
4. Кандинский В. "Точка и линия на плоскости"; "Статьи об искусстве" - 2000
5. Коэн Жан Луи "Ле Корбюзье" - М., 2008
6. Лакшми Бхаскаран "Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и архитектуре" - М., 2009
7. Луптон Эллен "Графический дизайн от идеи до воплощения" - Спб., 2013
8. Пигулевский В. Овруцкий А. "Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне".
9. Руднев В. П. "Словарь культуры 20-го века". - М., 1999г.
10. Роуэн Тидди "Предметы искусства в интерьере" - м., 2008
11. Самара Т. "ДПП. Каталог актуального дизайна". - М., 2007 г.
12. Хольцкай М. "Вазарели" - М., 2006
13. Элам К. "Графический дизайн. Принцип сетки" - Спб., 2014