

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств № 1 города Магнитогорска

Принято
Педагогическим советом
МБУДО «ДШИ №1»
Протокол № 1
от «28» августа 2023 г.

УТВЕРЖДЕНА
Приказом № ОД-05/050
«30» августа 2023 г.

Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Рабочая программа
по учебному предмету
ПО.01.УП.03. «Композиция станковая»
по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства
«Живопись»

Срок освоения программы 5 лет

Срок реализации учебного предмета 5 лет

Магнитогорск
2023

Разработчик: Решетникова Ольга Александровна, преподаватель художественных дисциплин

Рецензент: В.Ф. Миронова, зам. директора по УВР ДХШ, преподаватель художественных дисциплин высшей категории

Рецензент: О.Н. Кресина, председатель МС ДШИ № 1

Содержание

I. Пояснительная записка.....	4
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе	4
2. Срок реализации учебного предмета.....	4
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.....	4
4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации.....	4
5. Форма проведения учебных аудиторных занятий.....	5
6. Цели и задачи учебного предмета.....	5
7. Обоснование структуры программы учебного предмета.....	5
8. Методы обучения.....	6
9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.....	6
II. Содержание учебного предмета.....	7
1. Учебно-тематический план.....	7
2. Содержание разделов и тем. Годовые требования.....	10
III. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	20
1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения.....	20
IV. Формы и методы контроля, система оценок.....	22
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.....	22
2. Критерии оценки.....	23
V. Методическое обеспечение учебного процесса.....	23
1. Методические рекомендации преподавателям.....	23
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы.....	24
3. Дидактические материалы.....	24
VI. Список литературы и средств обучения.....	25
1. Методическая литература.....	25
2. Учебная литература.....	25
3. Средства обучения.....	25

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями на основе образовательной программы по учебному предмету «Композиция» (составитель Щербакова Е.А. преподаватель художественных дисциплин МБУДО «ДХШ» г. Магнитогорска) и педагогического опыта преподавателей художественного отделения ДШИ №1.

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

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет.

При реализации программы аудиторные занятия по композиции станковой с 1 по 4 класс – 2 часа, в 5 классе – 3 часа; самостоятельная работа 1-3 классы – по 3 часа; 4-5 классы – 4 часа в неделю.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» составляет 924 часа. Из них: 363 часа – аудиторные занятия, 561 час – самостоятельная работа.

4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	1 класс		2 класс		3 класс		4 класс		5 класс		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	363
Самостоятельная работа (в часах)	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Максимальная учебная нагрузка	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	924

(в часах)											
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	просмотр	Т.просмотр	просмотр	Т.просмотр	просмотр	Т.просмотр	просмотр	Т.просмотр	просмотр	Экзамен	

* Т.просмотр – творческий просмотр

5. Форма проведения учебных занятий

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

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

6. Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

7. Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

8. Методы обучения

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

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

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

9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

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

Мастерская по композиции станковой оснащена удобными столами, мольбертами.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 класс I полугодие					
1.	Предмет «Композиция». Композиция, как основа любого творчества. Виды композиции: фронтальная, глубинно-пространственная (станковая живопись), объемнопространственная (скульптура)	урок	5	3	2
2.	Понятия «картинная плоскость», «формат», «композиционный центр», «композиционная схема»	урок	5	3	2
3.	«Композиционный центр», «Геометрический центр». Понятие равновесия в картинной плоскости. Понятие «контраст»	урок	15	9	6
4.	Стилизация (работа с натуральными материалами)	урок	15	9	6
5.	Декоративная композиция	урок	15	9	6
6.	Средства композиции: линия, точка	урок	5	3	2
7.	Средства композиции: пятно, штрих, фактура	урок	15	9	6
8.	Просмотр		5	3	2
			80	48	32
1 класс II полугодие					
1.	Ритмический акцент, доминанта. Гармония ахроматических цветов	урок	15	9	6
2.	Динамика, статика. Пластическая тема композиции	урок	15	9	6
3.	Фронтально-фризовая композиция «Я и мой город». Понятия «композиционный поиск», «эскиз»	урок	25	15	10
4.	Композиция на свободную тему	урок	25	15	10
5.	Просмотр		5	3	2
			85	51	34
2 класс I полугодие					
1.	Вводная беседа. Эмоциональное воздействие цвета. Цвет и композиция. Оптическое и механическое смешение цветов	урок	10	6	4
2.	Цветовой круг. Свойства цвета. Светлота насыщенности	урок	5	3	2
3.	Цветовые гармонии. Родственные	урок	20	12	8

	цвета. Линия (работа ведётся гуашью)				
4.	Гармония родственно-контрастных цветов. Пятно. Понятия «нюанс и контраст в цвете»	урок	15	9	6
5.	Творческая работа «Автопортрет» или «Иллюстрация к литературному произведению»	урок	25	15	10
6.	Просмотр		5	3	2
			80	48	32
2 класс II полугодие					
1.	Цветовые гармонии. Гармонии контрастных цветов. Орнамент (гуашь, фломастер)	урок	25	15	10
2.	Натюрморт «В мастерской» или другой (гуашь)	урок	30	18	12
3.	Иллюстрации к литературным произведениям	урок	25	15	10
4.	Просмотр		5	3	2
			85	51	34
3 класс I полугодие					
1.	Вводная беседа. Глубинно-пространственная композиция. Пейзаж. Композиция открытая и закрытая.	урок	5	3	2
2.	Городской пейзаж «Люди и город» или любой другой пейзаж с фигурой человека (стаффаж)	урок	35	21	14
3.	Станковая композиция «Фигура в интерьере» (свободная тема)	урок	35	21	14
4.	Просмотр		5	3	2
			80	48	32
3 класс II полугодие					
1.	Станковая композиция «Маскарад» или «Праздник»	урок	40	24	16
2.	Иллюстрации к литературным произведениям	урок	40	24	16
3.	Просмотр		5	3	2
			85	51	34
4 класс I полугодие					
1.	Вводная беседа. Многофигурная композиция	урок	6	4	2
2.	Многофигурная композиция «Мои ровесники» или «Сбор урожая» (формат А2, техника свободная)	урок	54	36	18
3.	Иллюстрации к литературным произведениям	урок	30	20	10
4.	Просмотр		6	4	2
			96	64	32
4 класс II полугодие (1 вариант)					
1.	Станковая композиция	урок	6	4	2

	«Историческая композиция». Вводная беседа на выбранную тему.				
2.	Выполнение станковой композиции по выбранной теме	урок	60	40	20
3.	Иллюстрации к литературным произведениям	урок	30	20	10
4.	Просмотр		6	4	2
			102	68	34
5 класс I полугодие					
1.	Многофигурная композиция "На пленэре"	урок	84	48	36
2.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	21	12	9
3.	Просмотр		7	4	3
			112	64	48
5 класс II полугодие					
1	Выполнение итоговой работы: Иллюстрация к произведениям русской и мировой литературы. Книжная графика.	урок	116	64	48
2	Итоговый просмотр		3	4	3
			119	68	51

2. Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 класс I полугодие

1. Предмет «Композиция». Композиция, как основа любого творчества. Виды композиции: фронтальная, глубинно-пространственная (станковая живопись), объёмнопространственная (скульптура).

Цель: знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции».

Задача: дать понятие «композиция». Раскрыть межпредметные связи, научить видеть композицию вокруг нас. Примеры композиции в театре, литературе, музыке.

Самостоятельная работа: найти дома и принести на урок несколько иллюстраций художественных произведений (станковая живопись).

2. Понятия «картинная плоскость», «формат», «композиционный центр», «композиционная схема».

Цель: определение понятий.

Задача: объяснить учащимся названные термины. Научить видеть в любом произведении композиционный центр, схему, формат, способ построения композиции.

Предлагаемые аудиторные задания: Анализ 3-4 произведений по заданной схеме: автор, название, формат, композиционная схема, композиционный центр. Использовать пособия по композиционным схемам.

Задание для самостоятельной работы: проанализировать 4-5 художественных произведений, наклеить в рабочей тетради иллюстрации и нарисовать схемы.

3. «Композиционный центр», «Геометрический центр». Понятие равновесия в картинной плоскости. Понятие «контраст».

Цель: дать представление о различиях понятий «геометрический центр», «композиционный центр», объяснить понятие «контраст».

Задача: научить чувствовать равновесие в листе и свободно анализировать за счет чего выделен композиционный центр.

Предлагаемое аудиторное задание: нарисовать простые схемы, где обозначен композиционный центр. Уравновесить сдвинутый композиционный центр линиями или другими простыми формами, тоном, цветом и др. Возможно использовать схемы: малое-большое, лёгкое-тяжёлое, тёмное-светлое, простое-сложное и т.д..

Привести примеры равновесия, контраста из природы, музыки, литературы, станковой живописи.

Задание для самостоятельной работы: довести работу, начатую в классе, до конца.

Сделать чистовые варианты отобранных лучших работ.

4. Стилизация (работа с натуральными материалами).

Цель: понятие термина «стилизация».

Задача: научить работать с натуральным материалом, видеть характерные черты предметов, добиваться плоскостного, обобщения формы, узнаваемости предметов.

Предлагаемые аудиторные задания:

Задания для самостоятельной работы:

5. Декоративная композиция.

Цель: дать представление о ходе работы над композицией.

Задача: ввести понятие «композиционный поиск». Создать композицию, соблюдая ранее полученные знания о композиционном центре, равновесии, контрасте, стилизации.

Предлагаемое аудиторное задание: 1. Сделать композиционные поиски к декоративным композициям «Десерт», «Салат» и т.д.. 2. Выполнить композицию «Десерт» или «Салат» на формате.

Метод.фонд используется в зависимости от выбранного исходного материала в теме «Стилизация» (например, камни, рыбы, ракушки, листья). Можно сделать декоративную композицию «Морское дно» или «Листья» и т.д.

Задания для самостоятельной работы: продолжить работу, начатую в классе.

6. Средства композиции: линия, точка.

Цель: научить видеть разнообразие и красоту линий в природе и искусстве, узнать способы проведения линий различными материалами.

Задача: побудить учащихся к поиску новых способов проведения линий. Заставить чувствовать эмоциональную характеристику линий.

Предлагаемое аудиторное задание: проведение линий (упражнения).

1. Один материал – различный нажим (карандаши, ручка гелевая, шариковая и др.)
2. Несколько карандашей в одной руке.
3. Различный поворот карандаша (острие, плоскость).
4. Линии прямые, прерывистые, кривые, ровные, зигзагообразные (работа ведётся в различных направлениях: горизонтальном, вертикальном, наклонном)

Обратить внимание учащихся на то, чтобы линии шли не одинаковым полотном, а слегка группировались и проч., чтобы даже в небольших эскизах прослеживались знания о композиции.

Задания для самостоятельной работы: провести линии различными материалами, чтобы линии имели следующие характеристики: спокойные, текущие, стремительные, плавные, нервные, жёсткие, мягкие, пушистые, кудрявые, электрические, колючие, агрессивные и др.

7. Средства композиции: пятно, штрих, фактура.

Цель: научить видеть разнообразие фактур в природе, находить источники для вдохновения в окружающих предметах; добиваться максимальной выразительности плоскости, используя различный материал и бумагу, искать новые способы передачи фактуры.

Задача: научить передавать настроение через фактуру. Следить за формированием композиционных акцентов в фактурах.

Предлагаемое аудиторное задание: сделать небольшие форэскизы фактур на темы: рыба чешуя, точки, штрихи, путанка, вязка, зебра, зигзаги, жираф, пурга, пузырьки, семечки, крупа, полоски, сетка и пр. (работа ведётся чёрно-белыми материалами).

Метод. фонд: натуральный материал, работы учащихся по данной теме.

Задания для самостоятельной работы:

1. Сделать зарисовки различных фактур: дерева, кружева, ткань и пр.
2. Сделать различные фактуры на разной бумаге любыми материалами и придумать им название.

8. Просмотр.

II полугодие

1. Ритмический акцент, доминанта. Гармония ахроматических цветов.

Цель: научить учащихся, используя ритм линий и пятен, создавать на листе с помощью сгущения, разрежения или любых растяжек композиционные акценты, доминанту, композиционный центр.

Задача: с помощью заданного тонового диапазона, характера линий или характера деления сетки выразить психологическое состояние, ощущения.

Предлагаемое аудиторное задание:

Сделать небольшие форэскизы:

1. Ритм линий: вертикальный, горизонтальный, наклонный.
2. Ритм пятен – сетки.

Задание для самостоятельной работы: сделать форэскизы сеток (чёрно-белых) в заданном диапазоне:

- ночь: от чёрного до серого;
- утро: от белого до серого;
- день: от чёрного до белого.

2. Динамика, статика. Пластическая тема композиции.

Цель: познакомить учащихся на примерах станковой живописи с понятием статика и динамика.

Задача: научить учащихся передавать ощущение движения и покоя, свободно пользуясь форматом композиции, цветом, пластической темой.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Зарисовать композиционные схемы и направления движения. Пояснить, за счёт чего в композициях создаётся ощущение движения и покоя.
2. Выполнить маленькие композиции из простых геометрических фигур и линий, используя понятие пластической темы и пользуясь возможностями формата: статика, динамика.

Задание для самостоятельной работы: продолжить работу, начатую в классе.

3. Фронтально-фризовая композиция «Я и мой город». Понятия «композиционный поиск», «эскиз».

Цель: познакомить учащихся с принципами построения египетских росписей, способах выделения композиционного центра, расположением элементов композиции, подчинения главному.

Задача: научить последовательности работы над композицией.

Предлагаемые аудиторные задания:

а) выполнить эскизы и композиционные поиски к работе;

б) выполнить чистовой вариант композиции (формат А3, черно-белый).

Задание для самостоятельной работы: продолжить работу над композиционными поисками, начатую в классе.

4. Композиция на свободную тему.

5. Просмотр.

2 класс I полугодие

1. Вводная беседа. Эмоциональное воздействие цвета. Цвет и композиция. Оптическое и механическое смешение цветов.

Цель: обратить внимание детей на психологические характеристики различных цветов, роль цвета в станковой живописи, предметах быта.

Задача: познакомить с приёмами смешения цветов, обратить внимание учащихся на соблюдение в маленьких форэскизах композиционных акцентов, ритма, движения и т.д..

Предлагаемое аудиторное задание: сделать небольшие форэскизы на смешение цветов:

1. Растяжка одним цветом от тёмного до светлого;
2. Штриховка различными цветами (много в одном эскизе) в разных направлениях;
3. Растяжка 2 мл цветными карандашами с разных сторон и их смешение в центре;
4. Пружинная штриховка трёхцветными гелевыми ручками;
5. Цветные ячейки (произвольные);
6. Цветные полосы (фломастер);
7. Точки 2 фломастера с разных сторон и их смешение в середине;
8. Точки со сгущением в центре

Задание для самостоятельной работы: продолжить работу, начатую в классе.

2. Цветовой круг. Свойства цвета. Светлота насыщенности.

Цель: дать понятия о свойствах цвета.

Задача: познакомить учащихся с цветовым кругом и принципом расположения цветов.

Предлагаемое аудиторное задание: выбрать один цвет и, меняя свойства цвета, сделать декоративную композицию «Кристаллы», «Коврик» или др. композиции в однотоновой гармонии.

Использовать пособия по цветовому кругу и примеры декоративных композиций, выполненных учащимися ДШИ.

Задание для самостоятельной работы: сделать цветовой круг гуашью.

3. Цветовые гармонии. Родственные цвета. Линия.

Цель: дать понятие «цветовая гармония».

Задача: рассказать о гармонии родственных цветов.

Предлагаемое аудиторное задание: сделать небольшие работы на тему: «Бабушкин сундук» или «Кружево» (работа ведётся с натуральным материалом).

1. Линия меланж (одноцветная линия меняется по светлоте и насыщенности).
2. 2 линии меланж на темном фоне (родственные цвета).

Задание для самостоятельной работы: подобрать дома кусочки кружева, сделать зарисовки линейных композиций на основе этого материала.

4. Гармония родственно-контрастных цветов. Пятно. Понятия «нюанс и контраст в цвете».
Цель: дать учащимся композиционные схемы родственно-контрастных гармоний.

Задача: акцентировать внимание на количестве цвета, массе пятен. Обратит внимание на то, что цвета могут менять светлоту и насыщенность. Построить свои листы с учетом законов композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнить абстрактные композиции по принципу пэчворка, используя гармонии родственно-контрастных цветов (зима, лето, осень или нежность, страх, любовь)

Задание для самостоятельной работы: продолжить работу, начатую в классе.

5. Творческая работа «Автопортрет» или «Иллюстрация к литературному произведению».

Цель: создать творческую работу гуашью на основе полученных знаний о композиции, о цвете.

Задача: попытаться вести работу от цветового поиска.

Предлагаемое аудиторное задание: придумать сюжет, выбрать композиционный центр, расположить детали в листе. Выполнить цветовой поиск, выбрать цветовую гармонию. Выполнить чистовую работу.

Задание для самостоятельной работы: продолжить работу, начатую в классе.

6. Просмотр.

II полугодие

1. Цветовые гармонии. Гармонии контрастных цветов. Орнамент.

Цель: познакомить учащихся со схемами построения орнамента.

Задача: научить последовательно вести работу над орнаментальными композициями, строго отбирать элементы орнамента, стилизовать формы, сохраняя их характер. Научить использовать ритм, как основное средство художественной выразительности. Познакомить учащихся со схемами гармоний контрастных цветов.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнить орнаментальные композиции:

1. Зарисовка элементов, выбор темы.
2. Стилизация мотивов.
3. Компановка элементов в орнаментальную композицию.
4. Выполнение орнамента в цвете на основе гармонии контрастных цветов.
5. Выполнить чистовые варианты орнаментных композиций: в круге, в квадрате, в полосе.

Примеры декоративной обработки промышленных изделий, предметы народного творчества.

Задание для самостоятельной работы: сбор натурального материала для орнамента, зарисовки, стилизация. Цветовые поиски.

2. Натюрморт «В мастерской» или другой (гуашь).

Цель: дать понятия учащимся об этапах ведения работы над станковой композицией.

Задача: познакомить детей с возможными схемами построения натюрморта. Обратит внимание на точку зрения, равновесие, плановость и т.д. продумать цветовое решение натюрморта. С помощью цвета создать настроение, выделить тот или иной предмет, создать цветовую гармонию в листе. Добиваться точности в соблюдении пропорций, тоновых и цветовых отношений при переносе на большой формат.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Сбор материала (зарисовки натурального материала: предметов, драпировок, узоров).
2. Композиционные поиски (формат, сюжет, выбор точки зрения, равновесие, ритм, композиционный центр, акценты).

3. Композиционные поиски в тоне (освещение, выделение главного, контраст).
4. Поиски в цвете (небольшие форэскизы).
5. Выбор техники выполнения, поиск фактур.

Задание для самостоятельной работы: работа над сбором материала.

3. Иллюстрации к литературным произведениям.

Цель: создать творческую работу гуашью на основе полученных знаний о композиции, о цвете.

Задача: попытаться вести работу от цветового поиска.

Предлагаемое аудиторное задание: придумать сюжет, выбрать композиционный центр, расположить детали в листе. Выполнить цветовой поиск, выбрать цветовую гармонию. Выполнить чистовую работу.

Задание для самостоятельной работы: продолжить работу, начатую в классе.

4. Просмотр.

3 класс I полугодие

1. Вводная беседа. Глубинно-пространственная композиция. Пейзаж. Композиция открытая и закрытая. Исследование художественных произведений, передачу.

Цель: познакомить учащихся с примерами пейзажной живописи.

Задача: обратить внимание учащихся на плановость, на состояние природы, передачу пространства и т.д. Дать представление об открытой и закрытой композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: проанализировать два примера пейзажной живописи:

- автор, название;
- формат;
- композиционная схема;
- динамика;
- статика;
- сколько планов;
- на каком плане находится композиционный центр
- чем выделен композиционный центр (контраст, освещение и т.д.).

Задание для самостоятельной работы: анализ 4-х художественных произведений (пейзаж, городской пейзаж и т.д.)

2. Городской пейзаж «Люди и город» или любой другой пейзаж с фигурой человека (стаффаж).

Цель: познакомить учащихся с термином «стаффаж».

Задача: передать в композиции состояние природы (время года, время суток, настроение, плановость, освещение). Вести работу над композицией, соблюдая этапность.

Предлагаемое аудиторное задание: 1. Подготовительная работа. 2. Композиционные поиски в тоне. 3. Композиционные поиски в цвете. 4. Выбор техники исполнения. 5. Выполнение работы на формате.

Задание для самостоятельной работы: сбор материала для композиции.

3. Станковая композиция «Фигура в интерьере» (свободная тема).

Цель: самостоятельно выбрать тему, сюжет и технику исполнения.

Задача: при выборе темы основываться на полученные знания.

Предлагаемое аудиторное задание: зарисовки интерьера, наброски людей, поиски композиционного решения, освещения. Выполнить работу с учётом знаний.

Задание для самостоятельной работы: продолжить работу, начатую в классе.

4. Просмотр.

II полугодие

1. Станковая композиция «Маскарад» или «Праздник».

Цель: самостоятельно выбрать тему, сюжет, технику и материал исполнения.

Задача: создать состояние праздника. Особое внимание обратить на праздничную атмосферу.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Подготовительная работа.
2. Выполнение работы на формате А2.

Задание для самостоятельной работы: сбор материала.

2. Иллюстрации к литературным произведениям.

Цель: создать творческую работу гуашью на основе полученных знаний о композиции, о цвете.

Задача: попытаться вести работу от цветового поиска.

Предлагаемое аудиторное задание: придумать сюжет, выбрать композиционный центр, расположить детали в листе. Выполнить цветовой поиск, выбрать цветовую гармонию. Выполнить чистовую работу.

Задание для самостоятельной работы: продолжить работу, начатую в классе.

3. Просмотр.

4 класс

I полугодие

1. Вводная беседа. Многофигурная композиция.

Цель: обратить внимание на организацию пространства в многофигурной композиции, плановость, подчинение всех элементов главному.

Задача: психологическое взаимодействие всех персонажей.

Предлагаемое аудиторное задание: анализ двух многофигурных композиций по схеме:

- автор, название;
- формат;
- композиционная схема;
- динамика-статика;
- открытая-закрытая композиция;
- сколько планов;
- где находится композиционный центр;
- чем он выделен;
- композиционные акценты.

Задание для самостоятельной работы: анализ двух произведений станковой живописи (многофигурные композиции).

2. Многофигурная композиция «Мои ровесники» или «Сбор урожая».

Цель: обратить внимание на плановость, на масштаб и пропорции людей, на диалог персонажей.

Задача: выбрать наиболее удачную точку зрения и колористическое решение.

Предлагаемое аудиторное задание: работа ведётся по обычной схеме:

- подготовительная работа;
- выполнение на формате.

Подготовительная работа включает так же и наброски людей (желательно в костюмах и необходимыми предметами в руках).

Задание для самостоятельной работы: сбор материала к композиции.

3. Иллюстрации к литературным произведениям.

Цель: создать творческую работу гуашью на основе полученных знаний о композиции, о цвете.

Задача: передача изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Предлагаемое аудиторное задание: придумать сюжет, выбрать композиционный центр, расположить детали в листе. Выполнить цветовой поиск, выбрать цветовую гармонию. Выполнить чистовую работу.

Задание для самостоятельной работы: продолжить работу, начатую в классе.

4. Просмотр.

II полугодие

1. Станковая композиция «Историческая композиция». Вводная беседа на выбранную тему.

Цель: познакомить учащихся с примерами художественных произведений на выбранную тему.

Задача: способы и приёмы композиционных решений, техники исполнения, освещение и т.д.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Анализ двух произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»).

2. Создание творческой композиции по мотивам произведений писателей-классиков.

Задание для самостоятельной работы: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

2. Выполнение станковой композиции по выбранной теме.

Цель: самостоятельно выбрать сюжет, технику исполнения, формат, провести поисковую работу.

Задача: выполнить окончательный вариант композиции на формате.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Подготовительный этап.

2. Выполнение на формате.

Задание для самостоятельной работы: продолжить работу, начатую на занятиях.

3. Иллюстрации к литературным произведениям.

Цель: создать творческую работу гуашью на основе полученных знаний о композиции, о цвете.

Задача: передача изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Предлагаемое аудиторное задание: придумать сюжет, выбрать композиционный центр, расположить детали в листе. Выполнить цветовой поиск, выбрать цветовую гармонию. Выполнить чистовую работу.

Задание для самостоятельной работы: продолжить работу, начатую в классе.

5 класс I полугодие

1. Многофигурная композиция "На пленэре"

Цель: Создать композицию, используя накопленный опыт и зрительные впечатления от летней практики.

Задача: Многофигурная композиция с учетом места, времени суток, освещения, других природных условий.

Предлагаемое аудиторное задание: На основе пленэрных работ создать эскизы композиции. Выполнить работу в выбранном материале.

Задание для самостоятельной работы: Сбор подготовительного материала. Зарисовки фигуры человека в работе, портретные зарисовки.

2. Сюжетная композиция на конкурсную тему.

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

Задача: Умение создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Задание для самостоятельной работы: сбор натурального материала. Подготовительные наброски и этюды.

3. Просмотр

II полугодие

1. Выполнение итоговой работы:

Иллюстрация к произведениям русской и мировой литературы. Книжная графика.

Цели и задачи: Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, наклонности и умение ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы, умение применять оригинальный визуальный эффект, помогающий восприятию литературного произведения.

Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой многофигурной тематической композиции.

Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения. Создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики: параметры страницы и ее заполнение, взаимодействие чистого пространства листа и изображения.

Предлагаемое аудиторное задание:

Последовательное ведение работы. 1. Сбор материала. Эскизы и зарисовки костюмов, интерьеров, архитектурных элементов и пр. 2. Сюжетные поиски. 3. Портреты героев. 4. Поиски языка изложения, технического воплощения. 5. Итоговое исполнение работы. Как выход может быть: один большой лист формата А2 или триптих из листов формата А3 или серия листов формата А4, А5 (не менее 5), объединенная одной стилистикой и выполненная в одной технике

Задание для самостоятельной работы:

Изучение исторического костюма и материальной культуры описанных в литературном произведении.

2. Экзамен.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

1. Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- тональной, цветовой, линейной композиции;
- о движении в композиции;
- о ритме в станковой композиции;
- о контрастах и нюансах;

- умения:

- уравнивать основные элементы в листе;
- четко выделять композиционный центр;
- собирать материал в работе над сюжетной композицией;

- навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
- поэтапной работы над сюжетной композицией;
- анализировать схемы построения композиций великими художниками.

2 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
- о трехмерном пространстве,
- о перспективе (линейной и воздушной);
- о плановости изображения;
- о точке зрения (горизонт);
- о создании декоративной композиции;

- умения:

- передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;

- передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
  - трансформировать и стилизовать заданную форму;
- навыки:**
- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
  - анализировать схемы построения композиций великих художников;
  - работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
  - создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

3 год обучения

- знания:**
- о пропорциях, об основах перспективы;
  - о символическом значении цвета в композиции;
  - о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;
  - об эмоциональной выразительности и цельности композиции;
- умения:**
- ориентироваться в общепринятой терминологии;
  - доводить свою работу до известной степени законченности;
  - обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и животных;
  - собирать дополнительный материал для создания композиции;
- навыки:**
- разработки сюжета;
  - использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
  - приобретение опыта работы над серией композиций.

4 год обучения

- знания:**
- применения основных правил и законов станковой композиции;
  - основных пропорций фигуры человека;
  - соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;
- умения:**
- выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;
  - организации структуры композиции с помощью применения; несложных композиционных схем;
- навыки:**
- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
  - правильной организации композиционных и смысловых центров;
  - создания целостности цветотонального решения листа.

5 год обучения

- знания:**
- законов композиции и схем композиционного построения листа;
  - о плановости, перспективном построении пространства;
  - о стилизации форм;
- умения:**

- самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;
- самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;
- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – линии, пятна;
- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;

- навыки:

- работы различными живописными и графическими техниками;
- самостоятельного изучения материальной культуры;
- применения визуальных эффектов в композиции;
- создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

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

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится в 5 классе.

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой. Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов (не менее трех), связанных единством замысла и воплощения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса.

Этапы работы:

- поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;

- поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;
- сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;
- выставка и обсуждение итоговых работ.

2. Критерии оценок

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции станковой:

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
4. Тональные форэскизы.
5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
6. Варианты тонально-композиционных эскизов.
7. Варианты цветотональных эскизов.
8. Выполнение картона.
9. Выполнение работы на формате в материале.

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция станковая». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

3. Дидактически материалы

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

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

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Список методической литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. – М., 2004
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. – М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. – М.: Педагогика, 2002
4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. – М., 1986
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, – М., 1974
7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. – М., 1981
8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. – М.: Книга, 1990
11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М., 1977
12. Вейль Герман. Симметрия. – М., 1968
13. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. – М.: Искусство, 1986
16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. // Сборник «Искусство книги» №7, 1971
17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. – М., 1977
18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты // Полиграфист и издатель №4, 1995
19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). – М., 1985

2. Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2006
6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск, 1996
7. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997
8. Барышников А.П. Перспектива, – М., 1955

3. Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.