

5.6. ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

ПО.01.УП.06.

«КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»

(в редакции приказа от 31.03.2025г. № 47/5)

Предметная область

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Разработчик — Митинская Инна Николаевна, преподаватель «Детской школы искусств №8», 2014г., внесены изменения преподавателем Голубовской Натальей Алексеевной в 2025 году

Рецензент:

Т.В.Китова, преподаватель БОУ СПО ВО «Череповецкое училище искусств и художественных ремесел имени В.В.Верецагина»

Л.В.Диков, преподаватель БОУ СПО ВО «Череповецкое училище искусств и художественных ремесел имени В.В.Верецагина»

п.Коноша

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Срок реализации учебного предмета;*
- *Объем учебного времени предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;*
- *Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цель и задачи учебного предмета;*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;*

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- *Учебно-тематический план;*
- *Годовые требования. Содержание разделов и тем;*

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки;*

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- *Методические рекомендации преподавателям;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- *Список методической литературы.*
- *Список учебной литературы.*
- *Средства обучения.*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Настоящая дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» по учебному предмету «Композиция станковая» (далее – программа «Композиция станковая») создана на основе федеральных государственных требований, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации (далее – ФГТ).

Программа по композиции станковой основывается на единстве задач обучения и эстетического развития учащихся. Программа должна учитывать знания, умения и навыки по таким учебным предметам, как «Рисунок», «Живопись», «Пленэр», что включает её в общий образовательный процесс школы. Так, в заданиях по рисунку и живописи первым этапом является выбор мотива, точки зрения к натуре, грамотное композиционное решение листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявление объемов, грамотного владения тоном и цветом. Композиция станковая – сочетает в себе навыки, полученные на уроках рисунка и живописи, однако важнейшим ее компонентом является умение сочинять, выдумывать и составлять (компоновать) задуманное на листе.

Программа строится с учетом возрастных особенностей детей, в первую очередь, с учетом особенностей их пространственного мышления. Программа «Композиция станковая» учитывает и индивидуальные особенности учащихся, во время выполнения задания и выборе мотива композиции преподаватель координирует желания и возможности ребенка на данном этапе его творческого развития и помогает правильно организовать работу для получения наилучшего результата.

Теоретическая часть программы предполагает знакомство с основами композиции, изучение традиционных композиционных базовых законов и правил.

Практические занятия состоят из работы непосредственно над заданием, при выполнении которого находят применение все знания, умения и навыки, полученные и усвоенные в школе: знания основных законов композиции, исследование возможностей линии, тона и цвета, знакомство с материалами и способами работы с ними.

Во время изучения программы «Композиция станковая», учащиеся формируют умение раскрывать тему композиции средствами различных видов и жанров живописи и графики: анимализм, натюрморт, портрет, интерьер, пейзаж, многофигурная композиция, книжная графика - иллюстрация.

В процессе обучения композиции учащиеся знакомятся с различными изобразительными техниками и материалами – живописными, графическими и смешанными – учатся применять их на практике в учебных работах. Художественно – творческое развитие учащихся осуществляется по мере овладения навыками изобразительной грамоты.

Приобретенные знания об элементах композиции и основных её правилах дают импульс для творческой инициативы, воспитывают тонкий художественный вкус, развивают эстетическое и образное мышление, формируют мировоззрение будущего художника.

В основу программы «Композиция станковая» положен принцип: от простого к сложному: от упражнений к сложной композиции.

Метод обучения ориентирован на работу с натуры, на изучение окружающей жизни, на решение образных задач.

Дисциплина способствует:

- обогащению и развитию творческой фантазии, воображения;
- развитию наблюдательности;

- развитию творческого мышления, умению сочинять и выражать собственное видение мира;
- формированию художественного вкуса;
- приобретение стремления к наибольшей выразительности сюжета.

Срок реализации учебного предмета

При 8-9-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5-6 лет с 4 по 8-9 классы.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

При реализации программы «Композиция станковая» со сроком обучения 5-6 лет: аудиторные занятия в 4-7 классах – 2 часа, 8-9 класс - 3 часа, самостоятельная работа 4-7 классы- 3 часа; 8 класс – 4 часа; 9 класс- 3 часа.

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Композиция станковая» со сроком обучения 5 лет составляет 924 часа, 6 лет (с 9 классом) составляет 1122 часов, в том числе аудиторные занятия - 429 часов, самостоятельная работа - 693 часа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	4		5		6		7		8		
Классы	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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 (в часах)	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	924
Вид промежуточно й аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	экза мен	зачет	экза мен	зачет	экза мен	зачет	экза мен	зачет	Итоговая аттестация	

9 класс (Обучение профильное)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации		Всего часов
Класс	9		
Полугодия	17	18	
Аудиторные занятия (в часах)	48	51	99
Самостоятельная работа (в часах)	48	51	99
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	96	102	198
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	Итоговая работа	

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Композиция станковая» проводятся в форме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы.

Занятия по учебному предмету и консультации проводятся в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4-10 человек) и групповых от 10 человек.

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Композиция станковая» при 5-6-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» составляет:

- аудиторные занятия:
 - 4 - 7 классы – по 2 часа в неделю;
 - 8-9 классы по 3 часа в неделю;
- самостоятельная работа:
 - 4 - 7 классы – по 3 часа в неделю;
 - 8 класс по 4 часа в неделю;
 - 9 класс по 3 часа в неделю.

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.

Цель и задачи учебного предмета

Цель программы:

научить детей грамотно использовать средства изобразительного искусства в практической работе над станковой композицией.

Задачи программы:

1. развитие композиционного мышления;

2. обучение языку станковой картины, его особенностям и условностям;
3. формирование определенного объема знаний, умений, навыков в работе над практическими заданиями по станковой композиции;
4. последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
5. изучение выразительных возможностей изобразительного материала;
6. воспитание у учащихся высоких эстетических критериев;
7. расширение кругозора учащихся.
8. формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», 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».

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.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Мастерская по станковой композиции должна быть оснащена мольбертами, подиумами, софитами, компьютером, интерактивной доской.

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

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям фондом школьной библиотеки.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления, а также принципов наглядности, последовательности, доступности.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам, что отражено в учебно – тематическом плане:

1. основы композиции;
2. создание художественного образа;
3. изобразительные средства композиции;
4. жанры изобразительного искусства;
5. иллюстрация;
6. итоговая дипломная композиция.

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в обучении композиции, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся композиционного мышления.

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения.

На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные самостоятельные задания.

Учебно-тематический план

Первый год обучения

№	№ раздела	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
				Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие						
1.1	1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	Урок – беседа	2	1	1
1.2	1.2	Признаки, типы и средства композиции. Правила и законы композиции.	Урок - практика	2	1	1
1.3	2.1.	«Осень». Создание образа осени в своей работе.	Комбинированный урок	14	7	7
1.4	1.3.	«Формы композиции».	Урок-практика	2	1	1
1.5	3.1.	Силуэт. Тема задания: «Цирк».	Комбини	12	6	6

			рованный урок			
II полугодие						
1.6	4.1.	«Анималистика».	Урок-презентация	20	10	10
1.7	4.2.	"Композиция в натюрморте".	Урок-практика	14	7	7

Учебно-тематический план

Второй год обучения

№ п	№ разд ела	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
				Максима льная учебная нагрузка	Самосто ятельная работа	Ауд ито рны е зан яти я
I полугодие						
1.1	3.1.	«Окно».	Урок - практика	18	9	9
1.2	3.2.	Многофигурная композиция «Люди и город».	Урок- презентац ия	14	7	7
II полугодие						
1.3	4.1.	«Путешествие во времени» Исторический жанр.	Комбини рованный	20	10	10
1.4	5.1.	«Книжная графика»	Урок- презентац ия	14	7	7

Учебно-тематический план

Третий год обучения

№ п	№ раздел а	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
				Максимал ьная учебная нагрузка	Самосто ятельная работа	Аудито рные занятия
I полугодие						
1.1	4.1.	«Несложный сюжет в интерьере с одной-двумя фигурами человека».	Урок - практика	18	9	9
1.2	5.1.	«Иллюстрирование литературной классики».	Комбиниро ванный	14	7	7

			урок			
II полугодие						
1.3	4.2.	«Сценка с двумя-тремя фигурами в интерьере». Сюжетная композиция.	Комбинированный урок	20	10	10
1.4	4.3.	«Историческая тема»	Комбинированный урок	14	7	7

Учебно-тематический план

Четвертый год обучения

№ п	№ разд ела,	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
				Максима льная учебная нагрузка	Самосто ятельная работа	Ауд ито рны е зан яти я
I полугодие						
1.1	3.1.	Создание серии. Тема «Натюрморт»	Комбини рованный урок	32	16	16
II полугодие						
1.2	5.1.	«Цикл иллюстраций к литературному произведению».	урок	34	17	17

Учебно-тематический план

Пятый год обучения

№ п	№ разд ела	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
				Максима льная учебная нагрузка	Самосто ятельная работа	Ауди торн ые занят ия
I полугодие						
1.1	6.1.	Сбор материала и разработка итоговой работы.	урок	32	16	16
II полугодие						
1.2	6.2.	Выполнение итоговой работы.	урок	34	17	17

**Учебно-тематический план
Шестой год обучения**

№ п	№ разд ела	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
				Максима льная учебная нагрузка	Самосто ятельная работа	Ауд ито рны е зан яти я
I полугодие						
1.1	6.1.	Сбор материала и разработка итоговой работы в любом жанре.	урок	32	16	16
II полугодие						
1.2	6.2.	Выполнение итоговой работы.	урок	34	17	17

Годовые требования. Содержание разделов и тем.

Первый год обучения

I полугодие

Раздел 1. «Основы композиции».

1.1 Тема. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции.

Значение термина «композиция». Содержание, цели и задачи предмета композиции. Беседа по понятиям: «колорит», «образ» на примерах архивных работ учащихся и репродукций художников.

Самостоятельная работа: изучить информацию по теме.

1.2 Тема. Признаки, типы и средства композиции.

Выполнить упражнения по схемам на небольших форматах (10 см) в смешанной технике из геометрических фигур:

Признаки композиции.

1. Доминанта: способы её выявления (размер, цвет, форма).
2. Уравновешенность в композиции: статика и динамика.

Типы композиции.

1. Замкнутая.

2. Открытая.
3. Симметричная.
4. Асимметричная.
5. Статика.
6. Динамика.

Средство композиции: формат.

Цель: Знакомство с предметом "композиция", с признаками и типами композиции.

Задачи: создать свои композиционные решения на основе схем.

Самостоятельная работа: выполнить упражнения по изученным схемам.

Раздел 2. «Создание художественного образа»

2.1. Тема. «Осень»

Выполнить живописную серию работ, связанную с временем года: «Осень».

Цель: дать понятие колорита в композиции; эмоциональной характеристики цвета и её роли в образном строе композиции.

Задачи: создать образ, соответствующий определенному времени года. Поиск формата, колорита в эскизах и этюдах.

Самостоятельная работа: выбор темы работы.

Раздел 1. «Основы композиции».

1.3.Тема. «Формы композиции».

Выполнить композиционные упражнения по схемам на небольших форматах (10 см) в различных техниках (коллаж, аппликация, смешанная):

- центрическая
- линейно-ленточная
- фронтальная композиция
- объемная композиция

- пространственная
- комбинация форм

Цель: познакомить учащихся с формами композиции.

Задачи: создать свои композиционные решения на основе схем.

Самостоятельная работа: выполнить упражнения по изученным схемам (на усмотрение педагога: выборочно, например сложные)

Раздел 3. «Изобразительные средства композиции»

3.1.Силуэт. Тема: «Цирк».

Беседа по понятиям: «силуэт», «книжная графика». Анализ вариантов результативности работы на примерах архивных работ учащихся и репродукций художников.

Создать композицию, используя как минимум два силуэтных изображения, желательно противоположных по характеру.

Цель: дать понятие «силуэт».

Задачи: используя минимум композиционных средств создать противоположные эмоциональные образы, основываясь на мифопоэтику сказочного жанра.

Самостоятельная работа: выбор темы. Разработка силуэта в графике.

II полугодие

Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»

4.1.Тема. «Анимализм»

Беседа по «Анималистическому жанру», обращение к творчеству художников-анималистов. Показ лучших работ учащихся с анализом проведенной работы.

Цель: Знакомство с жанром изобразительного искусства «анимализм», изучение анатомического строения животных, воспитание бережного

отношения к природе, умения наблюдать и анализировать многообразие форм, существующих в природе.

Задачи: Организация композиционного центра листа. Изучение разнообразия в силуэтах и позах животных. Передача характерных особенностей их строения.

Самостоятельная работа: сбор материала. Работа с литературой. При возможности – выполнение зарисовок животных с натуры (домашних).

Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»

4.2.Тема. «Композиция в натюрморте».

Беседа по жанру «Натюрморт», изучение тематического натюрморта, принципы составления, отбор предметов, передача состояния и настроения. Повторение понятия «колорит» и использование его средств в образном строе композиции. Показ лучших работ учащихся с анализом проведенной работы, показ репродукций художников по теме.

Варианты заданий:

- 1.из предметов, представленных в натуре выбрать и композиционно организовать свой творческий натюрморт.
- 2.составление тематического натюрморта по представлению.

Цель: знакомство с особенностями жанра «натюрморт» и правилами его постановки.

Задачи: эскизирование – поиск формата, линии, пятна, цвета, компоновка в листе предметов. Заполнение плоскости, достижение разнообразия в силуэтах, плановости, заслоняемости. Осмысление темы своего натюрморта, подбор характерных предметов, передача особенностей его настроения, состояния.

Самостоятельная работа: постановка натюрморта и выполнение художественной фотографии.

Второй год обучения

I полугодие

Раздел 3. «Изобразительные средства композиции»

3.1.Тема. «Окно»

Беседа по раскрытию темы композиции. Понятие «воздушная перспектива», «линейная перспектива», способы применения в данной композиции этих пространственных законов. Рисование фигуры человека – разбор схем, анализ набросков. Показ лучших работ учащихся с анализом проведенной работы.

Цель: Сопоставить в одном рисунке действия, происходящие в комнате и за окном.

Задачи: Поиск формата, линий, колорита в эскизах и этюдах. Передача плановости, воздушной перспективы. Введение в композицию фигуры человека.

Самостоятельная работа: выполнение набросков статичной человеческой фигуры.

Раздел 3. «Изобразительные средства композиции»

3.2.Тема. Многофигурная композиция «Люди и город»

Варианты композиций: «Люди в городе», «Прохожие», «Ярмарка», «Праздник».

Беседа по понятию ритма в композиции. Показ репродукций художников по теме, анализ работ учащихся их фонда. Рисование фигуры человека – разбор схемы, анализ набросков. Способы применения в данной композиции законов воздушной и линейной композиции.

Выполнить композицию по наблюдению.

Цель: Изобразить человека в различных пространственных планах, достижение разнообразия силуэтов фигур и их движений.

Задачи: Поиск формата, линий, пятен, колорита в эскизах и этюдах. Передача плановости и воздушной перспективы. Передача различных силуэтов и характера людей. Достижение разнообразия деталей одежды.

Самостоятельная работа: выполнение набросков человека в движении.

II полугодие

Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»

4.1.Тема «Путешествие во времени» Исторический жанр.

Знакомство с историческим жанром», с произведениями художников (Верещагин, Суриков, Ге), обращающихся к истории в своих работах.

Выполнить историческую композицию (возможно, на основе литературного источника).

Цель: Познакомить учащихся с историческим жанром, с произведениями художников, обращающихся к истории в своих работах. Передача определенного состояния эпохи.

Задачи: изучение материала по теме. Выбор эпохи, момента, определение в эскизах основной выразительной идеи композиции. Выход на формат, выбор материала, техники, колорита.

Самостоятельная работа: работа с историческим материалом в библиотеке, в интернет ресурсах, зарисовки по теме.

Раздел 5. « Иллюстрация»

5.1.Тема. «Книжная графика».

Беседа по теме «Книжная графика». Познакомить с творчеством художников иллюстраторов и характером их работы, творческая манера и стили работы художников графиков.

Выполнить иллюстрацию к произведению.

Цель: познакомить с творчеством художников иллюстраторов и характером их работы.

Задачи: Поиск формата, линий, пятен, колорита в эскизах и этюдах. Выбор манеры изображения, техники и материала.

Самостоятельная работа: выбор литературного источника.

Третий год обучения

I полугодие

Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»

4.1. Тема «Несложный сюжет в интерьере с одной-двумя фигурами человека». Беседа: «Интерьер» как жанр изобразительного искусства. Особенности композиционного построения интерьера. Репродукции работ в жанре интерьера, анализ работ учащихся из фонда по теме.

Выполнить композицию с одной-двумя фигурами в интерьере. Варианты выполнения задания: «На кухне», «Ушли гости», «Чтение», «Ожидание», «После праздника», «Одиночество».

Цель: Знакомство с жанром «интерьер». Закрепление понятий: «композиционный центр», «ритм», «движение» в композиции. Создание целостного, эмоционального, выразительного живописного или графического листа.

Задачи: Определения характера действия и события в композиции. Смысловое единство действия и окружения. Цветовые и тональные средства выражения, используемые для передачи настроения.

Решение соотношения между персонажем и аксессуарами: места фигуры (не обязательно в центре); достижение выразительности предмета, освещения в пространстве; эффектов глубины пространства в композиции. Построение перспективы интерьера. Соразмерность фигур людей и интерьера. Выбор точки зрения и источника света.

Самостоятельная работа: выбор темы, зарисовки человека.

Раздел 5. « Иллюстрация»

5.1 Тема «Иллюстрирование литературной классики».

Беседа по работе с литературным материалом, последовательное ведение работы, средства художественной выразительности.

Выполнить фрагмент произведения или композицию, иллюстрирующую фразу.

Цель: Учить работать с литературным материалом. Развитие навыка творческой иллюстрации. Последовательное ведение работы: сбор материала – зарисовки – поиски композиционного решения листа – выбор техники, формата, колорита – выход на формат.

Задачи: Выполнить небольшие эскизы в цвете, графике, используя разные техники.

II полугодие

Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»

4.2.Тема: «Сценка с двумя-тремя фигурами в интерьере».

Особенности композиционного построения интерьера. Репродукции работ художников в жанре интерьера, анализ работ учащихся из фонда по теме.

Выполнить композицию интерьера с включением нескольких фигур людей. Варианты: «Разговор», «Встреча», «Семья», «В мастерской», «На перемене».

Цель: Передать взаимодействие персонажей в среде.

Задачи: Решение формата листа; определение места для фигур, их величины, исходя из общей выразительности изобразительного решения. Достижение детальности в проработке первого плана.

Самостоятельная работа: выполнение набросков людей с натуры.

Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»

4.3. «Историческая тема».

Передать определенное состояние исторического периода через различные изученные жанры изобразительного искусства (натюрморт, портрет, интерьер, бытовая сцена, многофигурная композиция).

Цель: Используя композиционные выразительные средства и средства выбранного живописного или графического материала передать определенный «дух» времени.

Задачи: Изучение материала к теме, эскизирование, выбор формата, материала и техники.

Самостоятельная работа: изучение материала по теме. Калькирование.

Четвертый год обучения

I полугодие

Раздел 3. «Изобразительные средства композиции»

3.1.Создание серии. Тема: «Натюрморт».

Беседа по созданию логической серии: «диптих», «триптих» на примерах творческих работ учащихся школы и репродукций.

Цель: Учить создавать серии, продумывать внутреннюю логику связей.

Термины «диптих», «триптих».

Задачи: Поиск сюжетно-смысловых связей, пластических решений. Передача эмоционального строя. Развитие образного мышления. Собрать материал и выполнить творческую композицию.

Составить серию работ; продумать и выбрать технику исполнения.

Самостоятельная работа: сбор материала по теме.

II полугодие

Раздел 5. «Иллюстрация»

5.1.Тема: «Цикл иллюстраций к литературному произведению».

Беседа по теме «Книжная графика». Познакомить с оформлением книг одного автора разными иллюстраторами, выявить творческую манеру и различные стили работы художников (И.Я.Билибин).

Выполнить иллюстрации к одному произведению, с одними и теми же героями.

Цель: Создание мини-серии, более обостренно – задачи колорита, ритм в серии в целом или создание мини-книги.

Задачи: Проработка серии в эскизах и этюдах. Общность темы, формата, техники. Использовать цветовые и тональные средства выразительности. Отметить: начало-кульминация-концовка.

Самостоятельная работа: выбор литературного источника или фрагмента для иллюстрирования. Прочтение произведения.

Пятый год обучения

I полугодие

Раздел 6. Итоговая дипломная композиция

6.1.Сбор материала и разработка итоговой работы.

Сбор материала. Подготовительная работа.

Цель: Подвести итог обучения станковой композиции.

Задачи: самостоятельная работа по сбору материала к композиции.

Беседа по выбору дипломной композиции на основе показа работ учащихся из фонда.

Тематика дипломной композиции выбирается учащимися самостоятельно, варианты:

- 1.композиция по наблюдениям и впечатлениям;
 - 2.историческая композиция;
 - 3.иллюстрация;
 - 4.оформление книги;
 - 5.тематический натюрморт;
 - 6.композиция на основе мифологии, легенд, сказаний народов севера;
 - 7.история российских войн и сражений, образы защитников русской земли;
- и другие актуальные или конкурсные темы.

Самостоятельная работа: Выбор темы. Сбор материала.Работа с литературой по теме. Калькирование. Выполнение эскизов.

II полугодие

Раздел 6. Итоговая дипломная композиция

6.2.Выполнение итоговой работы.

Беседа по ведению защиты дипломной композиции и составлению пояснительной записки к работе. Репетиция.

Цель:Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, наклонности и умение ученика: его подготовленность к

самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

Задачи: закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой композиции.

Шестой год обучения

I полугодие

Раздел 6. Итоговая композиция в любом из жанров

6.1. Сбор материала и разработка итоговой работы.

Сбор материала. Подготовительная работа.

Цель: Подвести итог обучения станковой композиции.

Задачи: самостоятельная работа по сбору материала к композиции.

Беседа по выбору композиции на основе показа работ учащихся из фонда.

Тематика композиции выбирается учащимися самостоятельно, варианты:

1. тематический натюрморт;
 2. историческая композиция;
 3. иллюстрация;
 4. портрет;
 5. тематический натюрморт;
 6. композиция на основе мифологии, легенд, сказаний народов севера;
 7. история российских войн и сражений, образы защитников русской земли;
- и другие актуальные или конкурсные темы.

Самостоятельная работа: Выбор темы. Сбор материала. Работа с литературой по теме. Калькирование. Выполнение эскизов.

II полугодие

Раздел 6. Итоговая композиция

6.2.Выполнение итоговой работы с использованием многофигурной

№	Название темы	Вид	Общий объем времени (в часах)
---	---------------	-----	-------------------------------

композиции.

Беседа по ведению защиты дипломной композиции и составлению пояснительной записки к работе. Репетиция.

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

Задачи: закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой композиции.

*Изменения внесены приказом директора
«Детская школа искусств № 8» от 31.03.2025г, № 47/5*

*Изменения распространяются при организации обучения по дополнительной
предпрофессиональной программе обучающихся, поступивших в 1 класс с 01 сентября 2025 года.*

Учебно – тематический план

Первый год обучения

			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
Раздел 1. Основы композиции станковой					
1.1	Вводная беседа о базовых принципах и нормах построения композиции.	Урок - беседа	5	3	2
1.2	Принципы и законы композиции. Основные характеристики, типы и средства композиции.	Урок - практика	15	9	6
1.3	Гармоничное сочетание основных элементов на листе.	Урок - практика	10	6	4
Раздел 2. Цвет в композиции станковой					
2.1.	Основные цвета, составные и дополнительные (комплементарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета	Урок - практика	10	6	4
2.2.	Выразительная композиция с использованием цветового контраста: контраст и нюанс.	Урок - практика	10	6	4
Раздел 3. Сюжетная композиция					
3.1.	Сюжетная композиция: ахроматическая или хроматическая гамма	Урок - практика	15	9	6
3.2.	Сюжетная композиция в ограниченной цветовой палитре: симметрия и асимметрия	Урок - практика	15	9	6
			80	48	32
II полугодие					
3.3.	Ритм в станковой композиции	Урок комбинированный	25	15	10
3.4.	Композиционный центр в станковой композиции	Урок комбинированный	30	18	12
3.5.	Выразительные средства композиции станковой	Урок комбинированный	30	18	12

			85	51	34
			165	99	66

Учебно-тематический план

Содержание разделов и тем

Первый год обучения

I полугодие

Раздел 1. Основы композиции станковой

1.1. Вводная беседа о базовых принципах и нормах построения композиции (2 часа).

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

Вводная часть, посвящена базовым принципам и правилам построения композиции:

- ✓ Содержание, цели и задачи предмета композиции.
- ✓ Обсуждение ключевых понятий на примерах архивных работ учащихся и репродукций художников.
- ✓ Знакомство с программой по станковой композиции, а также с материалами и техниками, используемыми для создания композиций.
- ✓ Демонстрация репродукций произведений великих художников.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке, использование интернет ресурса (3 час).

1.2. Принципы и законы композиции. Основные характеристики, типы и средства композиции (6 час).

Цель: знакомство с основами композиции, её особенностями и разновидностями.

Выполнить упражнения по предложенным схемам на форматах 15*15 см. Создать оригинальные произведения, используя элементы животного, растительного мира или геометрические фигуры. В процессе работы над композицией можно применять различные художественные материалы и техники по выбору педагога (например, цветовые композиции, коллажи, аппликации, смешанные техники и т. д.).

Основные элементы композиции:

- ✓ Доминанта: как её выделить с помощью размера, цвета или формы.
- ✓ Уравновешенность в композиции: сочетание статики и динамики.

Типы композиций:

- ✓ Замкнутая.
- ✓ Открытая.
- ✓ Симметричная.
- ✓ Асимметричная.
- ✓ Статичная.
- ✓ Динамичная.

Формат — ключевой элемент композиции.

Самостоятельная работа: выполнить упражнения по изученным схемам (9 час).

1.3. Гармоничное сочетание основных элементов на листе (4 часа).

Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости».

Знакомство с форматом, как рабочим инструментом художника: соответствие формата, с выбранным сюжетом творческого замысла. Выполнение сюжетной композиции по летним впечатлениям. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ «Мои друзья»,
- ✓ «Летние игры»,
- ✓ «В деревне у бабушки»,
- ✓ «Поход» и т.п.).

Самостоятельная работа: зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений (6 час).

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Основные цвета, составные и дополнительные (комплементарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета (4 часа).

Цель: знакомство с основными цветами, их сочетаниями и разновидностями, (в том числе, дополнительные цвета, находящиеся на противоположных концах спектра), эмоциональная характеристика цвета.

Освоение техники работы с гуашью как кроющей краской, развитие навыка смешивания оттенков. Выполнить задание на создание цветовых растяжек холодной и теплой гаммы: чистый цвет + белила; чистый цвет + черная краска; чистый цвет + белила + черная краска. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Этюд в теплой гамме «Птицы»
- ✓ Этюд в холодной гамме «Рыбы»

Самостоятельная работа: создать градиент от тёмного к светлому (6 час).

2.2. Выразительная композиция с использованием цветового контраста: контраст и нюанс (4 часа).

Цель: освоить ключевые понятия «контраст цвета по теплостудности», «контраст форм» и «силуэт». Научиться выделять основные и второстепенные элементы в своей работе.

Выполнить композицию грамотно располагая элементы в выбранном формате, освоить технику работы с гуашью, создать гармоничное по цвету полотно, добиться визуального баланса элементов композиции. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте»
- ✓ этюд по воображению «Деревья осенью».

Самостоятельная работа: создание цветовых выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, цветовые эскизы образов деревьев (6 час).

Раздел 3. Сюжетная композиция

3.1. Сюжетная композиция: ахроматическая или хроматическая гамма (6 час).

Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической и хроматической гамме по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат).

Выполнить композиции в любой из предложенной цветовой гаммы с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Русские сказки
- ✓ Конкурсная работа.

Самостоятельная работа: наброски фигур людей и животных с натуры и по воображению кистью и тушью, краски и линеры и т.п. (9 час).

3.2. Сюжетная композиция в ограниченной цветовой палитре: симметрия и асимметрия (6 час).

Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ограниченной цветовой палитре в 2 тона с использованием в композиции понятий «симметрия» и «асимметрия».

Выполнить сюжетную композицию в ограниченной цветовой палитре в 2 тона при помощи понятий «симметрия», «асимметрии».

Самостоятельная работа: выполнить не большие упражнения по предложенным схемам на заданные понятия разными, техника и выбор художественного материала по желанию (9 час).

Первый год обучения

II полугодие

3.3. Ритм в станковой композиции (10 час).

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции. Изучение понятия композиционного ритма.

Отработать навык применения ритмической связи линий и форм в композиции. На примере изучения работ старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск отрывается от отца», «Кончина св. Франциска»; Боттичелли «Оплакивание», «Весна»; Питер Брейгель «Охотники на снегу»
Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Выполнить копию понравившейся работы.
- ✓ Создать творческую композицию на темы по выбору: «Зимний лес», «Метель», «Карнавал» и т.п.

Самостоятельная работа: сбор иллюстративного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении и т.п. (15 час)

3.4. Композиционный центр в станковой композиции (12 час).

Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему.

Знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии. Выполнить иллюстрацию к любому литературному произведению с не очень сложной сюжетной линией с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов, художественный материал и техника для достижения цели на выбор педагога или учащегося. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Сказки А.С. Пушкина.

Самостоятельная работа: выполнение трех эскизов к сказке форматом 15*15 см., где каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента (18 час).

3.5. Выразительные средства композиции станковой (12 час).

Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», «пропорции тона» и «состояние в пейзаже».

Совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс». Создать сюжетную композицию на тему «Пейзаж» (деревенский или городской) в трёх вариантах, отражающих различные состояния природы. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ В графической технике
- ✓ В живописной технике

Самостоятельная работа: Поиск композиционных решений по заданным темам, исследование графических материалов и техник через выполнение упражнений, предложенных преподавателем. Самостоятельный выбор цветовой гаммы для заданий по живописной композиции (18 час).

Второй год обучения

Учебно-тематический план

№	Название темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
Раздел 1. Жанры изобразительного искусства					
1.1.	Беседа о разнообразии жанров в изобразительном искусстве	Урок - беседа	5	3	2
1.2.	Жанровая творческая работа (или конкурсная тема)	Урок практика	10	6	4
Раздел 2. Цвет в композиции станковой					

2.1.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции	Урок практика	30	18	12
Раздел 3. Сюжетная композиция					
3.1.	Одно-фигурная, двух-фигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	Урок практика	35	21	14
			80	48	32
II полугодие					
Раздел 4. Декоративная композиция					
4.1.	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.	Урок комбинированный	20	12	8
4.2.	Трансформация и стилизация изображения	Урок практика	20	12	8
4.3.	Декоративная композиция натюрморта	Урок практика	25	15	10
4.4.	Стилизация изображения животных	Урок практика	20	12	8
			85	51	34
			165	99	66

Содержание разделов и тем Второй год обучения

I полугодие

Раздел 1. Жанры изобразительного искусства

1.1. Беседа о разнообразии жанров в изобразительном искусстве (2 часа).

Цель: знакомство с понятиями «жанр», «жанры в композиции», просмотр работ знаменитых живописцев.

Беседа о многообразии жанров в изобразительном искусстве, обсуждение видов жанров на примерах архивных работ учащихся и репродукций художников, знакомство с материалами и техниками. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ На основе полученных знаний выполнить не большие схемы с построением жанровых композиций (15 см) в любом художественном материале и технике.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке, использование интернет ресурса, создать свой иллюстративный ряд понравившихся работ определенного жанра (3 час).

1.2. Жанровая творческая работа (или конкурсная тема) (4 часа)

Цель: закрепление понятия «жанр»

Обсуждение многообразия жанров композиций на примерах репродукций художников, выбор жанра будущего творческого задания. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ На основе полученных знаний выполнить творческую работу на один из жанров, в любом художественном материале и технике

Самостоятельная работа: создать мини эскизы понравившихся работ определенного жанра (6 час).

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции (12 час).

Цель: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние».

Овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив).
- ✓ Выполнить натюрмортную композицию в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего)

- ✓ Выполнить композицию с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками. Двух или трех-плановое пространство.

Самостоятельная работа: создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников (18 час).

Раздел 3. Сюжетная композиция

3.1. Одно-фигурная, двух-фигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции) (14 час).

Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров: Тинторетто «Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. Кругликова и др. Знакомство с понятием «цезура» в пространственном построении двух-фигурной композиции на примере произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея».

Выполнить творческую работу по иллюстрации к литературному произведению (или конкурсную тему) на основе приобретенных практических навыков при построении различных композиций, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры, статики и динамики в композиции, а также расположения фигур друг относительно друга. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Одно-фигурная композиция,
- ✓ Двух-фигурная композиция,
- ✓ Многофигурная композиция.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов (21 час).

Второй год обучения

II полугодие

Раздел 4. Декоративная композиция

4.1. Моно композиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения (8 час).

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

Отработка навыка перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета. Создание плоскостного изображения предмета, монохром. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»;
- ✓ Изображение силуэта этого предмета.

Самостоятельная работа: выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе (12 час).

4.2. Трансформация и стилизация изображения (8 час).

Цель: формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка.

Синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик. Трансформация формы трех предметов (лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Уменьшение ширины в два раза;
- ✓ Увеличение ширины в два раза;
- ✓ Изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета).

Самостоятельная работа: поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и величине (12 час).

4.3. Декоративная композиция натюрморта (10 час).

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму.

Способность применять ограниченность графических инструментов для создания обобщённого силуэта формы в процессе создания декоративного этюда. Создание эскизов натюрморта, используя метод пятновой трактовки форм. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой тени» и «большого света»;
- ✓ Натюрморт с натуры «черно-белое изображение»;
- ✓ Натюрморт с натуры «черно-серо-белое изображение».

Самостоятельная работа: Выполнить эскиз (15 см) натюрморта с акцентом на фактуре, где композиция выполнена в пятновой технике и создать иллюстративный ряд в этой технике (15час).

4.4. Стилизация изображения животных (8 час).

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.

На основе полученных знаний о создании орнаментальных мотивов разработать свой вариант. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента;
- ✓ Древнеиранские мотивы;
- ✓ Готические мотивы;
- ✓ Стиль эпохи Возрождения.
- ✓ Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.

Самостоятельная работа: создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн (12 час).

Третий год обучения Учебно-тематический план

№	Название темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальн ая учебная нагрузка	Самостоя тельная работа	Аудитор ные занятия
I полугодие					
Раздел 1. Жанры изобразительного искусства					
1.1.	Мифологический жанр	Урок практика	20	12	8
Раздел 2. Сюжетная композиция					
2.1.	Пейзаж, как жанр станковой композиции	Урок практика	20	12	8
2.2.	Пейзаж в графике.	Урок практика	20	12	8
Раздел 3. Цвет в композиции станковой					
3.1.	Цвет в композиции. Эмоциональная характеристика цвета	Урок практика	20	12	8
			80	48	32
II полугодие					
3.2.	Цветовые контрасты в живописи интерьера	Урок практика	20	12	8
3.3.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	Урок практика	30	18	12
Раздел 4. Сюжетная композиция (исторический жанр)					

4.1.	Диптих, триптих в живописной композиции	Урок беседа	5	3	2
4.2.	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику	Урок практика	30	18	12
			85	51	34
			165	99	66

Содержание разделов и тем Третий год обучения

I полугодие

Раздел 1. Жанры изобразительного искусства

1.1. Мифологический жанр (8 час)

Цель: Знакомство с особенностями мифологического жанра на примере работ старых мастеров живописи и современных художников.

На основе полученных знаний выполнить творческое задание на основе древних легенд и мифов. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Выполнить копию работы известных мастеров мифологического жанра;
- ✓ Выполнить свою творческую композицию на основе мифов, легенд, сказок.

Самостоятельная работа: создать серию этюдов мифологического жанра в разных художественных техниках (12 час).

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции (8 час).

Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного».

Отработать навык применения пленэрных набросков и эскизов в построении пейзажной композиции. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Выполнить пейзаж по пленэрным зарисовкам в любой художественной технике и материале.

Самостоятельная работа: создать серию этюдных набросков пейзажа в разные временные периоды (12 час).

2.2. Пейзаж в графике (8 час).

Цель: закрепление понятий «план», «пространство», «перспектива» на примере путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остроумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.

Отработать навык работы при передаче неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдение масштаба. Выполнить графическое изображение пейзажа используя для достижения цели любой художественный материал и разнообразные техники (аппликация, коллаж, гравюра, тушь перо и т.п.). Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Выполнить деревенский пейзаж в графической технике;
- ✓ Выполнить городской пейзаж в смешанной технике.

Самостоятельная работа: копирование пленэрных зарисовок великих мастеров пейзажной живописи (12 час).

Раздел 3. Цвет в композиции станковой

3.1. Цвет в композиции. Эмоциональная характеристика цвета (8 час).

Цель: изучение роли цвета в образном строе композиции (красный и черный – напряженность, голубой, зеленый – успокоенность, серый – угнетенность).

Используя знания о свойствах цвета, создать в композиции ощущение, соответствующее настроению произведения. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Композиция «Горы»;
- ✓ Композиция «Морской пляж».

Самостоятельная работа: выполнить упражнения по передаче эмоций через цвет: радость, грусть и другие чувства (12 час).

Третий год обучения

II полугодие

3.2. Цветовые контрасты в живописи интерьера (8 час).

Цель: изучение практического применения «цветового контраста» живописной композиции интерьера на примере работ мастеров живописи: В. Кандинский, В. Бел, М. Боржо, М. Абакумов и др.

Используя полученные знания, разработать красочную интерьерную композицию, основанную на контрасте цветов.

Самостоятельная работа: создать и выполнить иллюстративный ряд композиционных зарисовок интерьера размером 15*15 см. (12 час).

3.3. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей (12 час).

Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».

Создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двух-плановое пространство на темы предложенные педагогом. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ «Школа»,
- ✓ «Магазин»,
- ✓ «Друзья» или конкурсная.

Самостоятельная работа: исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением (18 час).

Раздел 4. Сюжетная композиция (исторический жанр)

4.1. Диптих, триптих в живописной композиции (2 час).

Цель: знакомство с понятием в композиции «Диптих», «Триптих» на примере работ мастеров живописи: «Суд Камбиса», или «Сдираание кожи с продажного судьи» — картина-диптих нидерландского художника Герарда Давида; <https://multiurok.ru/files/kompozitsionnye-osobennosti-diptykha-i-triptykha.html> «Сад земных наслаждений» — триптих Иеронима Босха; «Воскрешение Лазаря» — алтарный триптих Николы Фромана.

Развитие умения выбирать материалы для работы над композицией, получение опыта в создании нескольких композиций, объединённых общей темой, форматом, техникой и стилем исполнения. Исследование значения деталей в создании реалистичного изображения.

Самостоятельная работа: копирование произведений мастеров живописи с целью выявления композиционных схем (3 час).

4.2. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) композиций на историческую тематику (12 час).

Цель: изучение возможностей создания композиции способами: совмещение разновременных событий; совмещение переднего и дальнего планов (наплывы); сочетание разнонаправленного движения; совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Понимая важность всех элементов в создании достоверного образа и формирование композиции с применением разнообразных методов:

соединение событий, происходящих в разные временные периоды; создание иллюзии глубины пространства; использование движения в разных направлениях; создание эффекта наложения фигур и групп, снятых с разных точек зрения выбрать материалы для развития основной идеи композиции, а также отработать навык работы над несколькими связанными между собой композициями, которые имеют общую тему, формат, технику и стиль исполнения. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении.
- ✓ Выбор темы и сюжета для разработки композиции.
- ✓ Исполнение мини-серии в материале.

Самостоятельная работа: копирование произведений мастеров с целью выявления композиционных схем (18 час).

Четвертый год обучения

I полугодие

Учебно-тематический план

№	Название темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
Раздел 1. Создание художественного образа в композиции					
1.1.	Композиционная организация портрета	Урок комбинированный	25	15	10
1.2.	Одно фигурная композиция со стаффажем на заднем плане	Урок практика	25	15	10
1.3.	Групповой портрет	Урок практика	30	18	12
			80	48	32
II полугодие					
Раздел 2. Жанры изобразительного искусства					
2.1.	Композиция в натюрморте	Урок практика	25	15	10
Раздел 3. Иллюстрированная композиция					
3.1.	Книжная графика	Урок беседа	25	15	10

3.2.	Иллюстрации к литературным произведениям	Урок практика	35	21	14
			85	51	34
			165	99	66

Содержание разделов и тем Четвертый год обучения

I полугодие

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции

1.1. Композиционная организация портрета (10 час).

Цель: знакомство с портретным жанром в изобразительном искусстве, его видами и схемами построения.

Беседа о различных типах костюмированного портрета: аллегорического, мифологического, исторического, семейного и жанрового. Рассмотрение способов создания схем костюмированного портрета в живописи и графике. На основе полученных знаний выполнить мини зарисовки различных типов портрета с точной передачей всех характерных черт персонажа: костюм, среда, интерьер и т.п. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Создать портрет, соответствующий определённому историческому периоду.

Самостоятельная работа: анализ композиционных схем работ великих мастеров живописи и графики, наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека (15 час).

1.2. Одно фигурная композиция со стаффажем на заднем плане (10 час).

Цель: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности.

На основе полученных знаний о создании графической композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции выполнить двух фигурную композицию. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Написание автопортрета в определенном историческом костюмированном образе со стаффажем на заднем плане.

Самостоятельная работа: зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения (15 час).

1.3. Групповой портрет (12 час)

Цель: изучение способов создания многофигурной композиции в портретном жанре на примере групповых портретов в живописи: «Групповой портрет членов Харлемского Иерусалимского братства» Яна ван Скорела; <https://proza.ru/2014/07/08/492> «Банкет офицеров роты св. Георгия» Ф. Хальса; «Ночной дозор» Рембрандта и др.

Используя изобразительные средства визуальные характеристики портретируемых, выполнить групповой портрет. Постараться передать характер, визуальное сходство, соотношение человеческой фигуры и пространства. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Групповой портрет в литературном произведении выполненный в графической технике на примере работы М. Кустодиева и др.
- ✓ Семейный портрет в декоративной манере.

Самостоятельная работа: выполнить наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы человека и создать иллюстративный ряд работ по данной теме.

Четвертый год обучения

II полугодие

Раздел 2. Жанры изобразительного искусства

2.1. Композиция в натюрморте (10 час).

Цель: освоить особенности жанра «натюрморт» и изучить правила построения натюрмортной композиции

Беседа о жанре «натюрморт», просмотр работ известных голландских мастеров, исследование принципов создания тематического натюрморта, выбор тематики натюрморта, отбор предметов, передача атмосферы и эмоций. Повторение понятий «колорит» и применение его инструментов в построении цельной гармоничной композиции. Выбор художественного материала и техники на выбор учащегося. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Из предметов представленных в натуре выбрать и композиционно организовать свой творческий натюрморт.
- ✓ Составить тематический натюрморт по представлению

Самостоятельная работа: выполнить наброски и зарисовки различных вариантов тематического натюрморта, поиск решения будущей работы (15 час).

Раздел 3. Иллюстрированная композиция

3.1. Книжная графика (10 час).

Цель: знакомство с творчеством и особенностями работы художников иллюстраторов.

Беседа о книжной графике и работе иллюстраторов, их творческом методе и стиле. Исследование различных аспектов в эскизах и этюдах: поиск форм, линий, цветовых пятен. Выбор способа изображения, техники и материалов для создания иллюстрации. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Выполнить иллюстрацию к любому литературному произведению в любой технике и материале.

Самостоятельная работа: выполнить наброски и зарисовки различных вариантов иллюстрации, выбор литературного произведения, поиск решения будущей работы (15 час).

3.2. Иллюстрации к литературным произведениям (14 час).

Цель: закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная схема», применение основных правил и законов станковой композиции.

Изучив произведения великих мастеров, создать выразительную композицию, гармонично сочетая фигуру человека и окружающее пространство в выбранной технике, определить композиционную структуру картины используя понятия «золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр». Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой (21 час).

Пятый год обучения

I полугодие

Учебно-тематический план

№	Название темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия

I полугодие					
Раздел 1. Декоративная композиция					
1.1.	Иллюстрация к сказке с использованием орнамента	Урок практика	25	15	10
1.2.	Тематическая композиция. Архитектурные фантазии.	Урок практика	30	18	12
Раздел 2. Сюжетная композиция					
2.1.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	Урок практика	25	15	10
			80	48	32
II полугодие					
Раздел 3. Итоговая работа					
3.1.	Выполнение итоговой работы	Урок практика	85	51	34
			85	51	34
			165	99	66

Содержание разделов и тем Пятый год обучения

I полугодие

Раздел 1. Декоративная композиция

1.1. Иллюстрация к сказке с использованием орнамента (10 час).

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики.

Изучив материальную культуру различных времен и стран выполнить творческую работу применив нестандартного решение композиции, используя орнамент как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Выполнение композиции с включенным в нее орнаментом в заданном формате, графического или цветового решения орнамента и композиции листа в целом.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала. Изучение материальной культуры времен и стран (15 час).

1.2. Тематическая композиция. Архитектурные фантазии (12 час).

Цель: создание композиции с архитектурными элементами выбранного города.

На основе собранного материала и полученных знаний создать композицию на тему «Путешествие по стране» с введением архитектурных элементов знаменитого города, создать визуальный эффект, трансформирующий архитектурные формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Выполнение графического листа с разработкой визуального эффекта.

Пространственно-плановое решение композиции.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, изучение архитектурных стилей (18 час).

Раздел 2. Сюжетная композиция.

2.1. Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему (10 час).

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

Создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Самостоятельная работа: сбор натурального материала. Подготовительные наброски и этюды (15 час).

Пятый год обучения

II полугодие

Раздел 3. Итоговая работа

3.1. Выполнение итоговой работы (34 час).

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

Выбор темы итоговой работы и сбор материала выбирается учащимися самостоятельно:

- ✓ Композиция по наблюдениям и впечатлениям;
- ✓ Историческая композиция (история российских войн и сражений, образы защитников русской земли и т.п.);
- ✓ Книжная графика;

- ✓ Тематический натюрморт;
- ✓ Композиция на основе мифологии, легенд, сказок, сказаний и другие актуальные или конкурсные темы.

При выполнении итоговой работы необходимо вести поиск удачной композиции, использовать все полученные знания основных правил и законов станковой композиции, выбор колористической гаммы и т.п. Выстроить последовательный план ведения работы: например,

- ✓ Сбор информации;
- ✓ Поиск удачных решений композиции;
- ✓ Создание атрибутов, антуража для передачи времени, эпохи выбранного сюжета;
- ✓ Выбор пространственно-плановое тональное и цветовое решение композиции, выбор формата;
- ✓ Целостность композиционного решения.
- ✓ Последовательное ведение работы от начала до ее завершения и т.п.

Самостоятельная работа: сбор натурального материала. Подготовительные наброски и этюды (51 час).

Шестой год обучения

I полугодие

Учебно-тематический план

№	Название темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
Раздел 1. Интерьер					
1.1.	Композиция интерьера. Создание композиции интерьера.	Урок практика	48	24	24
1.2.	Композиция портрета. Создание характерного образа в портрете.	Урок практика	48	24	24
			96	48	48
II полугодие					
Раздел 2. Сюжетная композиция					
2.1.	Сюжетная композиция. Триптих	Урок практика	34	17	17
2.2.	Сюжетная композиция	Урок	34	17	17

	на конкурсную тему	практика			
Раздел 3. Композиция пейзажа					
	Композиция в городской среде	Урок практика	34	17	17
			102	51	51
			198	99	99

Содержание разделов и тем Пятый год обучения

I полугодие

Раздел 1. Интерьер.

1.1. Композиция интерьера (24час).

Цель: развитие пространственно-образного мышления.

Используя полученные знания создать композицию интерьера характерного архитектурного стиля с введением человека в любой художественной технике. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Создание интерьерной композиции с человеком.

Самостоятельная работа: сбор натурного материала. Подготовительные наброски и этюды (24 час).

1.2. Композиция портрета (24 час).

Цель: знакомство с графикой и живописью портрета.

Разработка автопортрета, выразительность и оригинальность образа. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Создание в станковой композиции характерного образа в портрете.

Самостоятельная работа: сбор тематического материала. Изучение классических аналогов.

Шестой год обучения

II полугодие

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Сюжетная композиция. Триптих (17 час).

Цель: закрепление опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; роль детали в утверждении достоверности изображения.

Создать композицию, составные части которой будут подчинены раскрытию общей идеи, и в то же время будут рассматриваться как самостоятельные. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Создание трех композиций объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции.

Самостоятельная работа: сбор натурального материала, изучение материальной культуры, продолжение работы над композицией (17 час).

2.2. Сюжетная композиция на конкурсные темы (17 час).

Цель: закрепление полученных традиционных композиционных базовых законов и правил.

По сформированному навыку самостоятельной работы в различных жанрах композиции создать многофигурную композицию в определенном формате с учетом плановости и динамики действия. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Выполнение различных заданий, определенных тематикой конкурсов, тональных и цветовых эскизов.

Самостоятельная работа: сбор натурального материала, изучение материальной культуры (17 час).

Раздел 3. Композиция пейзажа

3.1. Композиция в городской среде (17 час).

Цель: знакомство с художественным решением городской среды.

Создать композицию архитектурной среды города. Предлагаемое аудиторное задание:

- ✓ Создание усложненной творческой архитектурной композиции.

Самостоятельная работа: сбор натурального материала, изучение материальной культуры (17 час).

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Минимум содержания программы «Композиция станковая» должен обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения программы «Композиция станковая» художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

Результатом освоения программы «Композиция станковая» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков по предмету:

знание

- основных законов, правил, средств композиции;
- порядка и методов работы над композицией;
- видов и жанров изобразительного искусства.

умение

- собирать и систематизировать подготовительный материал для воплощения творческого замысла;
- применять полученные знания о выразительных средствах композиции;
- использовать в композиции средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- находить композиционные решения для каждой творческой задачи.
- применять навыки рисунка и живописи в композиции;
- самостоятельно выбирать сюжет;
- грамотно и последовательно вести работу над композицией;
- применять на практике основные законы и правила композиции;
- применять знания, полученные по истории искусства, для анализа своей работы;
- отбирать существенное, важное; эстетически оценивать, находить образное выражение действительности;

навыки

- владеть техническими навыками работы различными материалами;
- использовать наиболее подходящие для выражения замысла изобразительные средства.

***Требования к уровню подготовки обучающихся
на различных этапах обучения***

Задачи, решаемые в 4- классе по предмету «композиция станковая»:

1. знакомство с признаками, типами, приемами, средствами, формами композиции и применение знаний на практике;
2. последовательность ведения композиционной работы: сбор материала, эскизы и этюды, выбор техники, выполнение работы на формате в материале;
3. изучение и применение в практической работе разнообразных живописных и графических техник.

Задачи, решаемые во 5 классе по предмету «композиция станковая»:

1. изучение основ композиции;
2. передача плановости, пространства в два-три плана.
3. самостоятельная работа по сбору материала к композиции: работа с литературными источниками (чтение, выделение главного, выполнение эскизов, зарисовок); выполнение зарисовок и набросков с натуры; калькирование материала.

Задачи, решаемые в 6 классе по предмету «композиция станковая»:

1. изучение основ композиции;
2. использование интерьера и его элементов для создания сюжетной композиции.
3. самостоятельная работа по сбору материала к композиции.
4. введение в композицию фигур людей, передача эмоционального взаимодействия объектов между собой и в соединении со средой.
5. продолжение изучения различных графических и живописных техник для работы над композицией.
6. передача пространства, освещения.

Задачи, решаемые в 7 классе по предмету «композиция станковая»:

В четвертом классе педагог должен сделать акцент на самостоятельность и последовательность ведения работы над композицией учеником. В первом полугодии ведется обсуждение и выявление различных способов ведения серий листов: графических и живописных. Создание серии, связанной

единством замысла, что поможет учащимся в работе над дипломной композицией.Общность темы, формата, техники. Развитие темы – в движении: ритмическом, колористическом, пространственном.

Во втором полугодии проводится работа с книгой как предметом искусства, что тоже потом может стать темой дипломного проекта.

Задачи, решаемые в 8 классе по предмету «композиция станковая»:

Главная композиционная работа в 5 классе - диплом, который является формой итоговой аттестации учащихся. Итоговая композиция должна максимально выявлять способности, наклонности и умение данного конкретного ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы. Тему дипломной работы каждый учащийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности.

В первом полугодии учащиеся определяют тему дипломной композиции, прорабатывают её в эскизах, выбирают соответствующий замыслу графический или живописный материал и технику исполнения.

Второе полугодие учащиеся непосредственно работают на формате в материале над итоговой дипломной композицией.

Задачи, решаемые в 9 классе по предмету «композиция станковая»:

Главная композиционная работа в 9 классе – итоговая композиция, которая закрепляет знания и умения по предмету. Итоговая композиция должна максимально выявлять способности, наклонности и умение данного конкретного ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы. Тему итоговой работы каждый учащийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности.

В первом полугодии учащиеся определяются с темой итоговой композиции, прорабатывают её в эскизах, выбирают соответствующий замыслу графический или живописный материал и технику исполнения.

Второе полугодие учащиеся непосредственно работают на формате в материале над итоговой дипломной композицией.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

Видами контроля по учебному предмету «Станковая композиция» являются текущая и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по четвертям в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ обучающихся преподавателями. Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной аттестации.

Формы промежуточной и итоговой аттестации:

- текущие (уровень выполнения текущего задания);
- промежуточная (уровень освоения программы за четверть, полугодие);
- итоговая (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения).

Средства промежуточной и итоговой аттестации:

- творческий просмотр по полугодиям и четвертям: младшие классы по четвертям, старшие – по полугодиям;
- участие работ учащихся в выставках, конкурсах и других арт-мероприятиях;
- при выставлении текущей успеваемости могут быть использованы оценки со знаками (- или +);
- диплом – итоговая защита творческого проекта.

Итоговая аттестация в форме – защиты диплома, проводится при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 8-9 лет – в 8 классе.

Основные критерии оценки работ учащихся на просмотре по станковой композиции:

- соответствие работы с темой и поставленными учебными задачами;
- законченность и техническое качество исполнения;
- самостоятельность при выполнении работы;
- творческий подход к решению композиции.

"5" (отлично) ставится, если ученик самостоятельно выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой темы и поставленными учебными задачами. Проявлен творческий подход. Работа закончена и выполнена качественно.

"4" (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в композиции и в цветовом решении. Работа соответствует теме и поставленным задачам. Работа закончена и выполнена качественно.

"3" (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует. Работа плохо выполнена.

"2" (неудовлетворительно) ставится, если работа не выполнена.

Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от сложившихся традиций и с учётом целесообразности может быть дополнена «+» и «-».

В случае окончания реализации учебного предмета качество его освоения оценивается по пятибалльной системе. («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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 натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы.

Работа над станковой композицией ведется в несколько этапов:

- *Тема.*

Объявление темы будущей композиции: объяснение, обсуждение, показ примеров работ учащихся по теме, просмотр репродукций произведений по теме.

- *Выбор сюжета и сбор материала:* чтение по теме, просмотр визуального ряда по теме, работа с литературой, выполнение линейных эскизов и тональных форэскизов.

- *Выбор материала.*

Лучший композиционный вариант, найденный по линии и тону рассматривается с точки зрения выбора материала: это может быть как гуашевая техника, так и акварель, тушь, пастель, карандаш, и т.д. Материал и техника исполнения должны отвечать замыслу композиции.

Для работы в цвете необходимо выполнить несколько этюдов для определения колорита.

- *Работа на большом формате:* перенос композиции, линейный рисунок, рисование в выбранном материале и технике.

Ввиду малого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция станковая» работу по сбору материала и выбор темы, сюжета композиции необходимо проводить учащимся самостоятельно.

Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр репродукций художников по теме и работ учащихся из фонда школы, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником по выполнению композиции. Помощь педагога при выполнении творческого задания состоит в том, чтобы намечать учащемуся различные композиционные пластические ходы, не позволять ученику увлекаться шаблоном, приучать к серьезной и последовательной проработке замысла. 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. Необходимо делать зарисовки, эскизы, этюды, выстраивая графический ряд, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

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.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

Обучение станковой композиции необходимо сопровождать выполнением самостоятельной работы. Каждое программное задание предусматривает выполнение самостоятельной работы по теме занятия: это выбор темы композиции, сбор материала по теме, чтение произведения, если

идет работа над иллюстрацией; выполнение набросков с животных натуры, набросков людей в статике и динамике, просмотр работ репродукций художников в библиотеке или в интернете и т.д.. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося.

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

Дидактические материалы.

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

- таблицы по этапам работы над станковой 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.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Алпатов М.К. Композиция в живописи [Текст] /М.К. Алпатов; М., 1940 – 96 с.
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н./Станковая композиция/Примерные программы для детских художественных школ и

изобразительных отделений детских школ искусств (углубленный курс).
Москва 2003 г.

3. Беда Г.В. "Основы изобразительной грамотности". М.П.1969.

/Г.В. Беда; М., Искусство, 1971 – 136 с.

4. Беда, Г.В. Живопись. В помощь начинающим и самостоятельным художникам. [Текст]

5. Белютин Э. М. Основы изобразительной грамоты. Издание второе, дополненное. – М.: Советская Россия. - 1961. – 183 с..

6. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге.М., книга 1990

7. Волков, Н.Н. Композиция в живописи [Текст] /Н.Н. Волков: М., 1997 – 86 с.

8. Голубева. Г.Основы композиции. - 2-е изд. - М.: Изд. дом «Искусство», 2004. - 120 с: илл.

9. Дейнека, А.А. Учись рисовать. Беседы с изучающими рисование [Текст] /А.А. Дейнека; М., Издательство Академии Художеств СССР, 1961 – 126 с.

10. Ефимов В.Как не надо строить шрифты, статья, 1995 г.

11. Иллюстрация:Сборник статей и публикаций.-М.:Советский художник,1988.-416с.-(Галерея искусств)

12. Кошаев В.Б. Композиция в русском народном искусстве: Учебное пособие.

13. Лушников Б.В., Перцов В.В.Рисунок. изобразительно-выразительные средства: Учебное пособие.

14. Паранюшкин Р.В. Композиция.Серия:школа изобразительных искусств.Издательство: Ростов на Дону:Феникс. 80 стр.2001.

15. Паранюшкин Р.В. Композиция: Теория и практика изобразительного искусства Учебное пособие, изобразительное искусство, 2-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. - 79 с.

16. Претте М.К. , Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс худ Пучков, А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом

[Текст] /А.С. Пучков, А.В. Триселев; М.: Просвещение; 1982 – 64 с. ожественного воспитания. М., 1981

17. Раппопорт С. Х. От художника к зрителю. Как построено и как функционирует произведение искусства. М., 1978.

18. Ровенский М.Г. Отдел наборных шрифтов НИИ Полиграфмаша и отечественное шрифтовое дело. Опубликовано в сокращённом виде в журнале Полиграфист издатель, №1, №4, 1995 г.

19. Ростовский Н.Н. Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия. Просвещение, 1989. – 207 с.

20. Сафонова Л.В. Образовательная программа по композиции для учащихся 1-5 классов ДХШ/Сборник образовательных программ для образовательных учреждений культуры и искусства, представленных на 1 межрегиональном семинаре-практикуме по обмену опытом. Выпуск 6. Архангельский областной информационно-аналитический и методический центр по культуре. 2003

21. Фаворский В. А. О художнике, о творчестве, о книге.— М.: Мол. гвардия, 1966.— 127 с., ил.

22. Шорохов Е.В. Композиция [Текст] /Е.В. Шорохов; М., Просвещение, 1986 – 86 с.

23. Ярмола Ю. Художественная и графическая оценка шрифтов; правила построения шрифтов; шрифт как носитель информации, кодовые таблицы; технологические свойства шрифтов, принципы построения символов; надежность шрифтов./Журнал Курсив, №1, 1996 г.

Список учебной литературы

1. Сокольникова, Н. М. Основы композиции: учебник для учащихся 5-8 классов, часть 3 [Текст] /Н.М. Сокольникова; Обнинск, Титул, 1996 - 98 с.

2. Сокольникова, Н.М. Словарь художественных терминов: учебник для учащихся 5-8 классов, часть 4 [Текст] /Н.М. Сокольникова; Обнинск, Титул, 1996 – 136 с.

3. Каменева Е. О. Какого цвета радуга.— М.: Дет. лит., 1971.—161 с., ил.

4. Кротова О. Искусство силуэта//Юный художник,-№7,-1994.

5. Конашевич В.Н. О себе и своем деле. Составитель Молок Ю., М.: «Детская литература», 1968 г.

6. Фаворский В. А. Рассказы художника-гравера.— 2-е изд.— М.: Дет. лит., 1976.— 103 с., ил.

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.