

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»

предметная область

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

программа учебного предмета **ПО.01.УП.03.**

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

программа учебного предмета **В.01. УП.02**

КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

Срок реализации – 5 (6) лет

Составитель:
Дмитрова А.В.
преподаватель МБУ ДО «ДШИ № 34»

Содержание программы учебного предмета

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
2. Срок реализации учебного предмета
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
4. Сведения о затратах учебного времени
5. Форма проведения учебных аудиторных занятий
6. Цель и задачи учебного предмета
7. Обоснование структуры программы учебного предмета
8. Методы обучения
9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Учебно-тематический план
2. Годовые требования. Содержание разделов и тем

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
2. Критерии оценки

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации преподавателям
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Список учебной литературы
2. Дидактические материалы
3. Средства обучения

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

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 - с 1 по 5 классы.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Композиция станковая».

Таблица 1

Срок обучения 5 лет

Вид учебной нагрузки	Затраты учебного времени										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	ОЧ*	ВЧ*	ОЧ*	ВЧ*	ОЧ*	ВЧ*	ОЧ*	ВЧ*	ОЧ*	ВЧ*	
		*		*		*		*		*	
Аудиторные занятия (в часах)	66	33	66	33	66	33	66	33	99	-	495
	99		99		99		99		99		
Самостоятельная работа (в часах)	99	33	99	33	99	33	99	33	99	-	627
	132		132		132		132		99		
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	165	99	165	99	165	99	165	99	165	-	1122
	264		264		264		264		165		

* Обязательная часть программы (ПО.01. художественное творчество)

**Вариативная часть программы (В.00. из объема часов, предусмотренных на вариативную часть по ФГТ).

4. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Композиция станковая», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Композиция станковая» со сроком обучения 5 лет составляет 1122 часа, в том числе аудиторные занятия - 495 часов, самостоятельная работа - 627 часов.

Недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1 - 4 классы – 3 часа (2 часа по обязательной части программы, 1 час по вариативной части).

5 класс – 3 часа (по обязательной части программы).

Самостоятельная работа:

1 – 4 классы – 4 часа (3 часа по обязательной части программы, 1 час по вариативной части).

5 класс – 3 часа (по обязательной части программы).

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Композиция станковая» распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ.

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.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Виды внеаудиторной работы:

- подготовка домашнего задания;
- работа с Интернет-ресурсами, дополнительными справочными источниками;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.);
- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и др.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям в счет резерва учебного времени (резервную неделю) или рассредоточено в течение года.

5. Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций осуществляются 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.

Продолжительность урока: 1 академический час - 40 минут.

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

Материально-техническая база ДШИ № 34 соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

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, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 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, компьютером, интерактивной доской.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; 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 программы включает следующие разделы и темы:

- основы композиции станковой
- цвет в композиции станковой
- сюжетная композиция
- художественный образ в композиции
- графика
- шрифт
- жанры живописи
- итоговая работа

1. Учебно-тематический план

Таблица 2

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Основы композиции станковой				
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	урок	12	3	6
1.2.	Основные правила построения на плоскости. Используя минимум средств, выполнить композицию: 3 варианта компоновки простых форм - линия, треугольник, круг.	урок	15	13	10
	Раздел 2. Целостность. Визуальное равновесие				
2.1.	Композиция из произвольно нарезанной цветной бумаги с ярко выраженным композиционным центром.	урок	15	13	10

2.2.	Выполнить уравновешенную композицию из трех геометрических фигур- треугольник, круг, квадрат разных по цвету и размеру	урок	32	12	10
	Раздел 3. Симметрия асимметрия				
3.1.	Симметрия и асимметрия. Выполнить 2 композиции на тему «Репка», «Колобок» с вертикальной и горизонтальной осью симметрии.	урок	55	25	18
3.2	Контрольный урок	урок	1	-	1
1 год обучения II полугодие					
3.2.	Ритм в композиции станковой	урок	30	6	10
3.3.	Статика и динамика. Понятия: легко--тяжело, тесно-просторно. Выбрав заданные понятия, выполнить две композиции, выразив состояние: легкости в одной и тяжести в другой работе.	урок	35	15	10
3.4.	Ассоциативная композиция. Выполнить беспредметную композицию, состоящую из цветных пятен, линий, мазков. Дать название работе: «Страх», «Радость», «Нежность» и т. д	урок	35	30	15
	Раздел 4. Цвет в композиции				
	Контраст и нюанс.		32	15	10
3.5.	Контрольный урок	урок	1	-	1
2 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Цвет в композиции станковой				
1.1.	Композиция «Времена года», задание на определение цветового состояния для определенного времени года. Перспектива, плановость в пейзаже.	урок	66	33	27
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Композиция «Мое любимое животное», «Домашние животные» и др.	урок	65	33	26
2.2.	Контрольный урок	урок	1	-	1
2 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Графика				
3.1.	Графика. Изобразительные средства графики штрих, линия, пятно.	урок	32	10	5

	Понятие о фактуре (клубки шерсти, колючие ежи, пудель и т.д.)				
3.2.	Силуэт в графике. Деревья. Передача характерных особенностей - фактурное, гладкое, листва, иголки и т.д.	урок	30	15	10
3.3.	Иллюстрация к литературному произведению (сказке).	урок	35	15	10
3.4.	Фантастическая композиция. Развитие воображения и творческой инициативы. «Другая планета», «Город будущего».	урок	35	26	20
3.5.	Контрольный урок	урок	1	-	1
3 год обучения I полугодие					
	Раздел 4. Жанры изобразительного искусства.				
1.1.	Пейзаж. «Осень». Линейная, воздушная перспектива.	урок	44	15	10
1.2.	«Пейзаж из моего окна», «На нашей улице», «Поездка за город», «Деревня на берегу реки(озера)».	урок	44	15	20
1.3.	Анималистический жанр. («Морские обитатели», «Саванна», «Пернатые друзья» и др.)	урок	43	36	23
1.4.	Контрольный урок	урок	1	-	1
3 год обучения II полугодие					
	Раздел 2. Историческая композиция				
2.1.	Каменное и деревянное зодчество Древней Руси.	урок	44	15	15
2.2.	Однофигурная композиция. Жизнь и быт народов России.	урок	44	16	15
2.3.	Автопортрет.	урок	45	30	36
	Промежуточная аттестация Экзамен	просмотр			
4 год обучения I полугодие					
	Раздел 1.Создание художественного образа в композиции				
1.1.	Образ осени.				

1.2.	Портрет. «Друзья», «Моя семья». Многофигурная композиция.	урок	15	6	10
1.3	Рисунок по представлению: «Клетка с птицей», «Интерьер комнаты», «Карусель»	урок	15	10	10
1.4	Свободная тема. Фигуры в пейзаже.	урок	15	10	10
Раздел 2. Шрифт.					
2.1	Запись нескольких видов шрифтов: рубленный, устав, готический и др.	урок	32	20	10
2.2.	Инициал в рукописной книге.		54	20	13
2.3.	Контрольный урок	урок	1	-	1
4 год обучения II полугодие					
2.3.	Эскиз оформления книжной страницы (титального листа) с включением шрифта	урок	35	15	15
2.4.	Иллюстрация к русской народной сказке (по желанию).	урок	45	16	15
2.5	Иллюстрация по выбору «Лев и собачка» Л.Н.Толстого, «Слон и Моська» И.Крылова, «Дюймовочка» Г.Х.Андерсена, «Мальчик с пальчик» Ш.Перро, «Гулливер в стране лилипутов» Д.Свифта.	урок	52	30	15
2.6.	Контрольный урок	урок	1	-	1
5 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Графика					
1.1.	Шрифт.	урок	10	10	10
1.2.	Декоративные инициалы.	урок	10	10	10
1.3.	Шрифтовая композиция из инициалов.	урок	10	10	10
Раздел 2. Символика в композиции.					
2.1.	Плакат рекламный с включением текста.	урок	20	12	10
2.2.	Плакат на тему экология.		24	24	13
2.3.	Контрольный урок	урок	1	-	1
5 год обучения II полугодие					
Раздел 3. Итоговая работа					

3.1.	Шрифтовая композиция	урок	40	30	23
3.2.	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры). Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания).	урок	50	36	22
	Выпускной экзамен	Просмотр-выставка			

2. Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения I полугодие

Раздел 1. Основы композиции станковой

1.1. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников.

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

Задача: знакомство с программой по станковой композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании композиций.

Задания для самостоятельной работы: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.2 Основные правила построения композиции на плоскости.

Задача: Используя минимум средств, выполнить композицию- 3 варианта компоновки простых форм (линия, треугольник, круг).

Цель: Овладение знанием того, что при минимуме выразительных средств, можно выполнить множество вариантов решения образов. Выбор формата в зависимости от замысла. Знакомство с понятием " композиционная схема ". Целостность, внутреннее единство композиции.

Подчиненность второстепенного главному.

Предлагаемые аудиторные задания Уравновешенность, основа гармонии в произведении.

Задания для самостоятельной работы: выполнить композицию из простых форм (линия, треугольник, круг).

Раздел 2. Целостность. Визуальное равновесие

2.1 Композиция из произвольно нарезанной цветной бумаги с ярко выраженным композиционным центром.

Цель: выделение композиционного центра за счет величины, световых и тоновых контрастов. Соблюдение визуального равновесия.

Задача: знакомство с простейшими формами пятна. Притяжение и отталкивание различных форм. Понятие контраста форм. Закрепление понятия уравновешенность

Задания для самостоятельной работы: выполнить уравновешенную композицию из трех геометрических фигур (треугольник, круг, квадрат) различных по цвету и размеру

2.2. Симметрия- асимметрия в композиции.

Цель: Равновесие в асимметричной композиции. передача движения в композиции

Задача: Развитие навыков использования различных асимметричной композиции

Предлагаемые аудиторные задания Выполнить уравновешенную композицию из трех геометрических фигур- треугольник, круг, квадрат разных по цвету и размеру
Симметрия- асимметрия в композиции.

Задания для самостоятельной работы: Композиция из произвольно нарезанной цветной бумаги с ярко выраженным композиционным центром.

Раздел 3. Симметрия и асимметрия

3.1. Симметрия и асимметрия.

Цель: Проявление равновесия в симметричных и асимметричных композициях. Умение использовать симметричную композицию для передачи в работе состояния покоя, устойчивости форм, равновесия всех элементов композиции.

Цель: Равновесие в асимметричной композиции. Передача движения в композиции.

Задача: Дальнейшее знакомство с композиционными схемами расположения элементов, вызывающими определенные ощущения у зрителя.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнить две композиции на тему: "Репка " Колобок" с вертикальной и горизонтальной осью симметрии.

Задания для самостоятельной работы: выбрав заданные понятия (легко-тяжело, просторно- тесно, быстро- медленно), выполнить две композиции.

Контрольная работа

1 год обучения II полугодие

3.2. Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма.

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

Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Предлагаемое аудиторное задание:

- а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Иллюстрации: А. Дейнека " Левый марш" А. Дейнека " Оборона Петрограда"
- б) создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», «Метель», «Карнавал».

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении.

3.3. Статика и динамика.

Предлагаемое аудиторное задание выполнить беспредметную живописную композицию, состоящую из цветных пятен, мазков, линий, выразив при этом эмоции и чувства.

Цель: Знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета, с эмоциональными характеристиками цветов: позитивные- негативные, легкие-тяжелые.

Дальнейшее знакомство с композиционными схемами расположения элементов, вызывающими определенные ощущения у зрителя.

Задание для самостоятельной работы: выбрав заданные понятия (легко- тяжело, просторно- тесно, быстро- медленно), выполнить две композиции.

3.4. Ассоциативная композиция.

Цель: знакомство с понятием. ассоциация- психологическая связь представлений о различных предметах и явлениях, выработанных жизненным опытом. Фактически каждый предмет вызывает какую- либо ассоциацию, каждая форма выражает определенный характер (эскимос- снег, север; ночное небо- бесконечность; пантера- изящество, коварство).

Задача Выполнить беспредметную живописную композицию, состоящую из цветных пятен, мазков, линий, выразив при этом эмоции и чувства.

Задание для самостоятельной работы: изобразить с помощью цвета эмоции и чувства: страх, печаль, радость, нежность и др.

"Страшно можно выразить мятущимися, динамичными, темными мазками, а можно показать зловеще- темной поверхностью со вспышками темно- красного цвета. цвета могут быть в диссонансе друг с другом.

"Печаль изобразительным аналогом этого чувства видится сдержанная по цвету и несколько статичная композиция. Нейтральные серые тона с тенденцией к холодной гамме, нечеткие границы цветовых пятен, нет резких контрастов.

"Радость"- разливы теплых, ярких, чистых тонов, многоцветная светлая гармония. Композиция открытая, динамичная, свободная.

" Нежность"- нечто голубовато- розовое, неяркое, спокойное. Поверхность нефактурная, гладкая, без резких контрастов и темных тонов.

3.5 Контрольная работа

2 год обучения I полугодие

Раздел 1. Цвет в композиции станковой

1.1. Композиция " Времена года "

Цель: определение цветового состояния для определенного времени года. Перспектива и плановость в пейзаже. Поиски оттенков. Развитие наблюдательности за состоянием природы

Задача: овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками. Двух- или трехплановое пространство.

Задание для самостоятельной работы: создание шкалы изменения цвета в зависимости от времени года. по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Композиция «Мое любимое животное», «Домашние животные»

Цель: изучение анатомического строения животных.

Задача: умение передавать характерные особенности животных (пропорции, цвет, шерсть и т.д.).

Предлагаемое аудиторное задание: Иллюстрирование " Маугли " Киплинг.

Задание для самостоятельной работы: рисунок с натуры, или по памяти на заданную тему.

2 год обучения II полугодие

Раздел 3. Графика

3.1. Изобразительные средства графики- штрих, линия, пятно.

Цель Понятие о фактуре. Приемы работы тушью и пером. Передача разной фактуры с помощью разных видов штриха.

Задача: Пером и тушью пытаться изобразить клубки ниток, колючих ежей, шерсть пуделя и т. д.

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения: изображение силуэта этого предмета.

Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения предметов в наиболее выразительном ракурсе.

3.2. Силуэт в графике.

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

Задача: Применение на практике полученных знаний в работе с графическими материалами

Предлагаемое аудиторное задание: трансформация формы трех предметов (лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций:

Задание для самостоятельной работы: Силуэтная композиция по мотивам произведений А.С.Пушкина.

3.3. Иллюстрация к литературному произведению (сказке).

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

Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.

Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

Задание для самостоятельной работы: выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента.

3.4. Фантастическая композиция.

Развитие воображения и творческой инициативы. «Другая планета», «Город будущего».

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».

Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс».

Предлагаемые аудиторные задания:

а) выполнение графического листа на тему «Другая планета», передающие разные «состояния» пейзажа;

б) выполнение живописной композиции на тему «Город будущего». передающие разные «состояния» пейзажа;

Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем.

3.5. Контрольная работа

3 год обучения I полугодие

Раздел 1. Жанры изобразительного искусства

1.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции.

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

Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа.

Предлагаемое аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.

Задание для самостоятельной работы: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.

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

Задача: изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на тему: «осень»,

Задание для самостоятельной работы: копирование репродукций с картин известных мастеров пейзажа, используя различные техники в работе, обращая пристальное внимание на цвет и передачу фактуры.

3 год обучения II полугодие

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)

3.1 Историческая композиция. Каменное и деревянное зодчество Древней Руси.

Цель: знакомство с архитектурой Др. Руси, ее особенностями и характерными чертами. Перспективное построение.

Задача: ознакомиться с историческим костюмом, с архитектурой прошлого (деревянное и каменное зодчество), с народными традициями (быт и народные праздники). Параллельно, более глубокие знания в той или иной области дети получают на уроках истории искусств и декоративной композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: Композиция в интерьере " Русская старина ", организовать картинную плоскость, используя законы перспективного построения. Изучение интерьера русской избы, старинного русского костюма, утвари и т.д.

Задание для самостоятельной работы: Каменное и деревянное зодчество Др. Руси. Компонировка картинной плоскости.

Изобразить две фигуры (муж., жен.) в костюмах соответствующей эпохи, стиля и особенностей одежды конкретной эпохи, страны и т.д. Соблюдение пропорций фигур (муж., жен.).

3.2. Однофигурная композиция. Жизнь и быт народов России (праздники).

Цель: Знакомство с историческим прошлым (с бытом и жизнью людей прошлых столетий).

Задача: Изучение особенностей одежды. Тщательный поиск наиболее удачного композиционного решения.

Предлагаемое аудиторное задание: Создание творческой композиции, выявление особенностей народных праздников.

Задание для самостоятельной работы: Многофигурная композиция. Жизнь и быт народов России.

3.3 Автопортрет

Цель: изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его видов

Задача: передача изобразительными средствами визуальных характеристик человека. Выразительность. Сходство.

Предлагаемое аудиторное задание: наброски и зарисовки головы человека.

Задание для самостоятельной работы: наброски зарисовки автопортрета в разных техниках.

3.4 Контрольная работа

4 год обучения I полугодие

Раздел 1. жанр живописи

1.1. Портрет. «Друзья», «Моя семья».

Цель: продолжение изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его видов – аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового.

Задача: передача изобразительными средствами визуальных характеристик.

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

Предлагаемое аудиторное задание: выявление характера изображаемого, на психологическую характеристику окружающей обстановки, атрибутику.

Задание для самостоятельной работы: анализ работ великих художников (композиционные схемы), наброски и зарисовки фигуры человека, головы человека.

1.2. Шрифт

Цель: изучение различных видов и конструктивных особенностей шрифта.
Задача: создание композиции, в которой шрифт будет нести главную смысловую и эстетическую нагрузку.

Предлагаемое аудиторное задание: создание оригинальной тематической шрифтовой композиции с учетом понятия цветности шрифта (цветность – соотношение толщины букв и межбуквенных пространств).

Задание для самостоятельной работы: изучение характерных особенностей шрифтов. Выполнение композиционных эскизов.

1.3. Иллюстрации к литературным произведениям.

Цель: закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная схема», *Задача:* умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства. Работа в выбранной технике.

Предлагаемое аудиторное задание:

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

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

4 год обучения II полугодие

1.1. Эскиз оформления книжной страницы (титульного лист). с включением шрифта.

Цель: применение основных правил и законов станковой композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: Создание творческой композиции по мотивам произведений писателей-классиков.

Задание для самостоятельной работы: создание эскиза книжной страницы(титульного лист). с включением шрифта

1.2. Иллюстрация к русской народной сказке.

Цель: Знакомство с особенностями жанра. Развитие навыков работы над иллюстрацией.

Задачи: Дальнейшее развитие навыков работы над иллюстрацией. Продолжение работы над шрифтом и закрепление полученных знаний.

Предлагаемое аудиторное задание: Эскиз иллюстрацией к русской народной сказке.

Задание для самостоятельной работы: Эскиз оформления иллюстрации, продолжение работы над шрифтом и закрепление полученных знаний. Знакомство с понятиями " стилевое единство " функциональность.

1.3 Зачет

5 год обучения I полугодие

Раздел 1. Графика

1.1. Шрифт. Декоративные инициалы. Шрифтовая композиция из инициалов.

Цель: знакомство с понятием инициалы

Задача: умение в работе над шрифтами делать правильный выбор материалов и инструментов, а также последовательность выполнения работы

Задание для самостоятельной работы: выполнение эскизов с учетом характерных особенностей графики малых форм. Сбор материала.

Предлагаемое аудиторное задание: инструменты (кисти, перья). Каждым из них провести всевозможные линии: прямые- вертикальные, горизонтальные; округлые, волнистые, зигзагообразные.

Затем разметить карандашом строчки высотой 2-2,5 см для упражнений перьями " рэдис" и высотой 4-5 см под плакатное перо.

Нанести вспомогательные поперечные линии (перпендикулярные или наклонные). Тренироваться в написании элементов букв: основные штрихи с засечками и без них, наклонных и округлых деталей.

Затем можно заняться главной задачей- изучением букв.

Основные элементы шрифтов:

- основные и соединительные элементы;
- наплывы;
- засечки;
- линия шрифта;
- верхний и нижний выносные элементы;
- конечная точка и конечной хвостик;
- диакритический знак.

Задание для самостоятельной работы: шрифтовая композиция из инициалов

1.2. Плакат, (Рекламный, экологический и т.д.) с включением текста.

. Цель: создание многофигурной композиции на заданную 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.

5 год обучения II полугодие

3 раздел. Итоговая работа

3.1. Шрифтовая композиция.

Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры).

Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания).

Вариант 3 Разработка праздничной открытки.

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.

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

Предлагаемое аудиторное задание:

Вариант 1. Пространственно-плановое тональное и цветовое решение композиции, выбор формата.

Вариант 2. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения.

Вариант 3. создание станковой композиции малых графических форм.

Задание для самостоятельной работы:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры.

Вариант 2. Сбор подготовительного материала, пространственно-плановое, тональное и цветовое решение с учетом плановости.

Вариант 3. Сбор тематического материала. Изучение классических аналогов.

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 тоновой 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.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- тоновой, 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:

- особенностей композиционного построения графики малых форм;
- различных видов и конструктивных особенностей шрифта;
- по созданию оригинальной тематической шрифтовой композиции с учетом понятия цветности шрифта;
- по созданию серии композиций (триптих), объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции.

- умения:

- создавать сложные художественные образы;
- создавать выразительные и оригинальные образы в малых графических формах;
- создавать композиции, наиболее полно отражающие профессиональные, любительские интересы и литературные пристрастия владельца книги при работе над экслибрисом;

- навыки:

- создания персонажей и фонов в строгом соответствии с индивидуальной характеристикой образов и материальной культурой;
- использования символов в изображении;

- создания композиции с использованием шрифта.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*

Оценка качества реализации программы "Композиция станковая" включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

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 просмотры по разделам программы. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании учитывается:

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;
- качество выполнения предложенных заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время домашней работы;
- темпы продвижения.

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки.

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на определенном этапе.

Формы промежуточной аттестации:

- контрольный урок – творческий просмотр
- экзамен – просмотр

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в виде контрольных уроков (с 1 - 5 и с 7 - 9 учебные полугодия) в форме просмотров работ обучающихся преподавателями.

Переводной экзамен (6 полугодие) проводится в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Тематика экзаменационных заданий связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения.

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет – 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

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

По итогам творческих просмотров выставляется оценка по пятибалльной шкале.

Оценка «5» (отлично) предполагает:

- правильную компоновку в листе с учетом выразительных средств ком-позиции;
- умение использовать выразительные средства композиции;
- соблюдение этапов работы над композицией (станковая, декоративная);
- грамотную передачу цветовых и тональных отношений;
- правильное ведение работы над декоративной композицией с использованием трансформации и стилизации заданной формы;
- творческий подход.

Оценка «4» (хорошо) допускает:

- некоторую неточность в компоновке;
- незначительные нарушения в последовательности ведения композиции;
- некоторую дробность и неаккуратность.

Оценка «3» (удовлетворительно) предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести работу;
- неумение самостоятельно анализировать подготовительный материал;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе;
- неумение использовать выразительные средства композиции;
- трудности с раскрытием сюжета по заданной теме.

Оценка «2» (неудовлетворительно) предполагает:

- неумение самостоятельно вести работу и применять подобранный материал для работы над композицией;
- неумение самостоятельно анализировать подготовительный материал;
- отсутствие композиционного замысла;
- незнание законов воздушной и линейной перспектив.

При текущей и промежуточной аттестации оценка качества исполнения дополняется системой «+» и «-» (5+, 5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-, 2), что дает возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося.

По итогам переводного экзамена (промежуточная аттестация) и выпускного экзаменов (итоговая аттестация) выставляется оценка "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в области художественного искусства.

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; разнообразие 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.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Список учебной литературы

- Арихейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977

- Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
- Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
- Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
- Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
- Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
- Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
- Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
- Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
- Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
- Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977
- Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995
- Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985
- Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
- Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
- Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
- Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
- Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997

2. 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.

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.