

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

Предмет «Композиция станковая» ведущая дисциплина в детской художественной школе. Она помогает формированию творческого мировоззрения и развивает художественное, образное мышление. Прививает умение видеть и понимать жизненные явления, помогает выявлению и развитию индивидуальных наклонностей и способностей учащихся. Работа над композицией развивает творческие способности, приучает к самостоятельности, дает возможность передать свое восприятие мира. Курс станковой композиции является на сегодняшний день одним из актуальных в художественной школе. В его задачу входит знакомство учащихся с ролью творческого сочинительства в жизни художника. Предмет необходим для профессиональной ориентации учащихся, для более осознанного выбора будущей профессии.

Предлагаемая программа основывается на единстве задач обучения и эстетического развития учащихся. Концепция программы заключается в строгой последовательности изучения традиционных композиционных базовых законов и правил, навыков и умений и освоения учащимися новых принципов композиционного анализа. Композиция в данной программе понимается широко: не только как выполнение сюжетно – тематического произведения, но и как сознательная деятельность по организации всех элементов изображения для реализации определенного замысла. В течение всех лет обучения учащиеся осваивают и развивают умение раскрыть тему композиции средствами различных жанров живописи и графики: натюрморт, пейзаж, интерьер.

Основная цель учебного предмета: дать учащимся понятие об основных элементах композиции, без которых невозможен грамотный, сознательный подход к творчеству. Освоение определенного объема знаний, умений и навыков, которые позволят учащимся четко и грамотно вести самостоятельную работу над станковой композицией.

Цель достигается решением ряда задач:

1. Обучение навыкам и умениям в работе над практическими заданиями, осмысление языка станковой картины, его особенностей и условностей;
2. Воспитание у учащихся высоких эстетических критериев;
3. Интеллектуальное развитие учащихся, расширение их кругозора, развитие способностей наблюдать и изучать жизнь, отбирать в ней типичное, характерное, достойное для отражения.

Данная программа рассчитана на 5(6) летний курс обучения и включает в себя два тематических плана, разработанные с учетом способностей и возрастных особенностей детей, поступивших в ДШИХ в возрасте 10-12 лет.

Программа по композиции тесно взаимосвязана с программами по рисунку, живописи и по учебной практике (пленэру). В каждой из этих программ присутствуют взаимопроницающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по станковой композиции ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом. Знания, умения и навыки, полученные учащимися при изучении специальных дисциплин, закрепляются в композиционных

заданиях и находят творческое применение при исполнении учебных композиций. Изучение композиции не предполагает готовых решений, а лишь помогает учащимся более грамотно пользоваться в самостоятельной работе средствами изобразительного искусства. Дальнейший ход обучения должен идти по линии углубления и расширения знаний основ композиции в процессе выполнения учащимися упражнений и практических работ. Программа предусматривает выполнение значительного числа разнообразных заданий – как краткосрочных, так и длительных, преследующих разные учебные задачи. В работе над композицией большое значение для пробуждения пластического воображения и фантазии имеет показ классических произведений в репродукциях или музейных подлинниках. В течение курса учащиеся получают представление об отличии станковой композиции от других предметов и в тоже время тесную взаимосвязь с ними. Учащиеся должны усвоить, что упражнения по предмету служат основой композиции ее базовой частью и должны применять эти навыки на практике в других предметах.

Процесс обучения строится по принципу «от простого к сложному». На основе этого у учащегося постепенно развивается осознанное чувство ритма, движения, силуэта.

Учащиеся должны уяснить логику последовательности ведения заданий их связи между собой. Задания даются разнообразные, учитывая возраст учащихся их интересы и увлечения, способные заинтересовать и более активно подключить к учебному процессу. Для выполнения практических работ предусматривается применение доступных школьникам материалов (тушь, гуашь, бумага белая и цветная, картон), материалов, необходимых для создания аппликаций, коллажа.

Каждое из заданий данной программы включает в себя три обязательных элемента познания:

1. Последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;

2. Знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
3. Изучение выразительных возможностей тона и цвета.

Реализация данной программы происходит в 1-4 классах за 2 учебных часа в неделю, в 5 классе за 3 часа в неделю, в 6 классе за 2 часа в неделю. Формой проведения занятий по программе является урок. Освоение программы осуществляется как во время урока, так и путем самостоятельной (домашней) работы.

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

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

1. год обучения

- знания:
 - понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
 - тональной, цветовой, линейной композиции;
 - о движении в композиции;
 - о ритме в станковой композиции;
 - о контрастах и нюансах;
- умения:
 - уравнивать основные элементы в листе;
 - четко выделять композиционный центр;
 - собирать материал в работе над сюжетной композицией;
- навыки:
 - владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
 - поэтапной работы над сюжетной композицией;
 - анализировать схемы построения композиций великими художниками.

2. год обучения

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

- о создании декоративной композиции;
- умения:
 - передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
 - последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
 - работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
 - трансформировать и стилизовать заданную форму;
- навыки:
 - перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
 - анализировать схемы построения композиций великих художников;
 - работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
- создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

3. год обучения

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

4. год обучения

- знания:
 - применения основных правил и законов станковой композиции;
 - основных пропорций фигуры человека;
 - соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;
- умения:
 - выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;
 - организации структуры композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

- навыки:
 - создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- правильной организации композиционных и смысловых центров;
 - создания целостности цветотонального решения листа.

5. год обучения

- знания:
 - законов композиции и схем композиционного построения листа;
 - о плановости, перспективном построении пространства;
- о стилизации форм;
- умения:
 - самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;
 - самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;
 - самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – линии, пятна;
 - самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;
- навыки:
 - работы различными живописными и графическими техниками;
 - самостоятельного изучения материальной культуры;
 - применения визуальных эффектов в композиции;
 - создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

6. 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.

При оценке практической работы учащегося принимается во внимание:

1. Как решена композиция: правильное решение композиции (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, выбор сюжета, как выражена общая идея и содержание, как применяются на практике основные законы и правила композиции).

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, применяет их в соответствии с замыслом, как использует выразительные художественные средства в выполнении задания.
3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа.

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

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

Формы промежуточной аттестации:

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

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

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

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет – в 5 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 6 лет – в 6 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.