

**муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств с. Покровское»
Неклиновского района Ростовской области**

Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Живопись»

Предметная область
«Художественное творчество»

(ПО.01.)

Программа по учебному предмету
«Композиция станковая»

(ПО.01.УП.03.)

с.Покровское

2023г.

Принято на заседании
Педагогического совета Школы
МБУ ДО «ДШИ с. Покровское» НР РО
Протокол № 7 от 06.06.2023г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБУ ДО
«ДШИ с. Покровское» НР РО
от 14.06.2023г. № 95-о/д
_____ Е.Е. Давиденко

Разработчик: Лысых Галина Анатольевна - преподаватель по классу изобразительного искусства

Рецензенты: Кочергина Ольга Александровна - кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой общей педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ РГЭУ (РИНХ);
Красновская Наталья Владимировна - старший преподаватель кафедры ИГ (инженерной графики) и КГ (компьютерного дизайна) Таганрогского технологического института ЮФУ

Структура программы учебного предмета

I. 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;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Методы обучения;

II. Содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Средства обучения

VII. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы

- Список рекомендуемой методической литературы;
- Список рекомендуемой учебной литературы.

КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

Пояснительная записка

Задача курса - научить обучающихся посылно отражать свои жизненные впечатления в художественно значимых произведениях.

В ходе изучения курса обучающийся с помощью декоративно – ритмического решения на листе лаконично – плоскостных изобразительных элементов осваивает приемы передачи простейших сюжетных связей и более сложного построения, объединяющего все элементы изображения.

Основные понятия курса станковой композиции – замысел и картинка. Первое дает представление о цели работы, ее смысла; об эволюции образа в процессе его создания, в том числе в эскизах. Второе – о результате работы, о формировании замысла совокупностью средств, художественной целостности произведения, значимости его содержания (в противоположности этюду, зарисовке, наброску).

Обучение композиции в предлагаемом курсе следует понимать не как передачу определённых *правил* создания картины (*выделение центра, равновесия и т.п.*), а как развитие умения чувствовать зависимость изображаемого от его соотношений с листом: способа вычисления фрагмента природы; размещения на листе фигур и пятен и т.п.

В процессе обучения обучающийся должен использовать различные варианты пластических решений самых разнообразных тем, от натюрморта до сложного сюжета, и наметить возникающие при этом выразительно – смысловые эффекты. Главное не стремиться научить детей делать *правильную* композицию, дать им почувствовать связь между пластическим решением и выразительностью картины.

Программа предусматривает выполнение значительного числа разнообразных заданий – длительных, иллюстрирующих пути проработки замысла до максимальной законченности.

Преподаватель должен намечать обучающемуся различные пластические ходы, не позволять ему увлекаться шаблонами, приучать к серьезной и последовательной проработке замысла.

В работе над композицией большое значение для расширения представлений обучающегося о различных решениях. Пробуждения

пластического воображения и фантазии большое значение имеет показ классических произведений.

Из предлагаемых в программе заданий, превышающих по количеству учебный план, преподаватель может выбрать наиболее способствующее решение задач курса (уменьшить или увеличить количество часов).

Дети должны научиться передавать простейшие смысловые связи между персонажами, раскрывать сюжет. Свойственное детям безразличное заполнение плоскости должно смениться сознательным ее использованием. При этом расположение фигур и предметов играет существенную роль.

Основная цель задания этого раздела – выбор интересного в натуре. Вначале – независимо от точки зрения на него. Постепенно обучающиеся должны понять, что интересность мотива зависит от способа его вычленения в изображении *до фрагментирования*.

В композиционных заданиях ставится также задача накопления зрительных представлений и навыков рисования по памяти.

В тематическом плане указано количество часов, отведенных на изучение каждой темы.

По каждой теме в течении года может быть выполнено несколько заданий, аналогичных описанному в программе. В этих заданиях варьируются учебные постановки, сюжет или материал работы. Последовательность изучения тем и выполнения отдельных заданий определяется преподавателем.

Учебный предмет «Композиция станковая» со сроком обучения 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	363
Самостоятельная работа	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Максимальная учебная нагрузка	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	924

Вид промежуточной аттестации	за ч	ЭК	зач	итог. аттест							
------------------------------	------	----	------	----	------	----	------	----	-----	--------------	--

Учебный предмет «Композиция станковая» со сроком обучения 6 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации												Всего часов		
	Классы		1		2		3		4		5			6	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Аудиторные занятия	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	32	34	429		
Самостоятельная работа	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	64	68	693		
Максимальная учебная нагрузка	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	96	102	1122		
Вид промежуточной аттестации	за ч	ЭК	за ч	ЭК	за ч	ЭК	за ч	ЭК	зач	ЭК	за ч	итог. аттест			

Форма проведения учебных занятий

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

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1 - 4 классы – 2 часа

5 - 6 классы – 3 часа

Самостоятельная работа: 1 – 3 классы – 3 часа; 4 – 5 классы – 4 часа

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-эстетическое развитие личности обучающегося 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.

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.

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 обучающимися 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
- декоративная композиция
- создание художественного образа в композиции
- графика
- итоговая работа

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»

(срок освоения программы 5(6) лет)

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Вид учебног о занятия	Общий объем времени в часах		
			Максималь ная учебная нагрузка	Самостоятел ь ная работа	Аудитор ные занятия
			165	99	66
1 полугодие					
<i>Раздел 1: «Основы композиции станковой»</i>					
1	Декоративная рабата на тему «Цветы».	Урок	5	3	2
2	Выполнение тематического	Урок	5	3	2

	пейзажа по памяти.				
Раздел 2: «Цвет в композиции станковой»					
1	Выполнение пейзажа с движущимся объектом по памяти.	Урок	5	3	2
2	Композиция на тему «Сценка»	Урок	20	12	8
Раздел 3: «Сюжетная композиция»					
1	Композиция с одной фигурой в интерьере.	Урок	45	27	18
2 полугодие					
2	Композиция с двумя фигурами в интерьере.	Урок	20	12	8
3	Фрагмент интерьера по памяти.	Урок	25	15	10
4	Выполнение пейзажного фрагмента по памяти.	Урок	40	24	16

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Вид учебног о	Общий объем времени в часах
---	------------------------	------------------	-----------------------------

		занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			165	99	66
1 полугодие					
<i>Раздел 1: «Цвет в композиции станковой»</i>					
1	Цикл иллюстраций к литературному произведению на современную тему.	Урок	40	24	16
<i>Раздел 2: «Сюжетная композиция»</i>					
1	Иллюстрация к классическому литературному произведению.	Урок	40	24	16
2 полугодие					
<i>Раздел 3: «Декоративная композиция»</i>					
1	Композиция на тему из окружающей действительности.	Урок	10	6	4
2	Композиция на историческую тему.	Урок	25	15	10
3	Натюрморт из двух предметов.	Урок	25	15	10
4	Эскиз портрета.	Урок	25	15	10

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Вид учебног о занятия	Общий объем времени в часах		
			Максималь ная учебная нагрузка	Самостоятел ь ная работа	Аудитор ные занятия
			165	99	66
1 полугодие					
<i>Раздел 1: «Сюжетная композиция»</i>					
1	Пейзаж по памяти, передающей переходное состояние.	Урок	40	24	16
<i>Раздел 2: «Цвет в композиции станковой»</i>					
1	Композиция с одной фигурой в пейзаже.	Урок	40	24	16
2 полугодие					
<i>Раздел 3: «Сюжетная композиция (исторический жанр)»</i>					
1	Композиция с фигурами людей в определенном действии или состоянии (по наблюдению).	Урок	85	51	34

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Вид учебног	Общий объем времени в часах
---	------------------------	-------------	-----------------------------

		о занятия			
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			198	132	66
1 полугодие					
<i>Раздел 1: «Создание художественного образа в композиции»</i>					
1	Композиция с фигурами людей в интерьере.	Урок	42	28	14
2	Иллюстрирование исторического произведения.	Урок	54	36	18
2 полугодие					
1	Работа над шаржем.	Урок	102	68	34

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Вид учебног о занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			231	132	99
1 полугодие					
<i>Раздел 1: «Графика»</i>					

1	Композиционный портрет с натуры.	Урок	42	24	18
2	Работа над кино плакатом.	Урок	42	24	18
Раздел 2: «Сюжетная композиция»					
1	Работа над плакатом на общественно-политическую тему.	Урок	28	16	12
2 полугодие					
Раздел 3: «Итоговая работа»					
1	Эскиз оформления упаковки для товара. Вариант 1. Эскиз театральной декорации. Вариант 2. Эскизы театральных костюмов. Вариант 3. Эскиз декоративного панно.	Урок	119	68	51

ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Вид учебног о занятия	Общий объем времени в часах		
			Максималь ная учебная нагрузка	Самостоятел ь ная работа	Аудитор ные занятия

			198	132	66
1 полугодие					
<i>Раздел 1: «Графика»</i>					
1	Сочетание фантастических образов.	Урок	42	24	18
2	Выразительность элементов формы.	Урок	28	20	8
3	Передача сюжетно-смысловых связей в композиции.	Урок	26	20	6
2 полугодие					
<i>Раздел 2: «Сюжетная композиция»</i>					
1	Композиция по наблюдению.	Урок	40	28	12
2	Композиция на тему из повседневной жизни.	Урок	40	28	12
<i>Раздел 3: «Графика»</i>					
3	Декоративное панно.	Урок	22	12	10

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1 год обучения

1 полугодие

Раздел 1: « Основы композиции станковой»

1. ДЕКОРАТИВНАЯ РАБОТА НА ТЕМУ «ЦВЕТЫ»

Задача: достижение разнообразия в использовании фактурных свойств материала и предметно – пространственных эффектов различных фактурных образований на плоскости листа. Выполнить с предварительной разработкой эскизов, решив формат листа.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видео материалов.

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЕЙЗАЖА ПО ПАМЯТИ

Задача: выбор пейзажного мотива с ярко выраженным состоянием погоды (дождь, снегопад, туман, закат и т.п.). выражение событий в пейзаже, состояния. Проработка в мотиве эскиза.

Самостоятельная работа: зарисовка обучающихся по памяти летних впечатлений.

Раздел 2: « Цвет в композиции станковой»

1. ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕЙЗАЖА С ДВИЖУЩИМИСЯ ОБЪЕКТАМИ ПО ПАМЯТИ

Задачи: выбор пейзажного мотива с ярко выраженным действием (идущая толпа, движение машин, праздник в селе, перед началом работы, у завода). Наблюдения на природе, зарисовки. Проработка мотивов на эскизе. Выявление движения композиционными средствами. Показ характера действия или события. Поиск места в отражении характера и т.п.

Самостоятельная работа: создание цветовых выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, цветовые эскизы.

2. КОМПОЗИЦИЯ НА ТЕМУ «СЦЕНКА» (УЛИЧНАЯ ИЛИ В ПОМЕЩЕНИИ)

Задачи: наблюдение группы людей, находящихся в активном взаимодействии спора за столом; общения (покупатель и продавец); уличного происшествия; игры детей и т.п. Выполнение зарисовок. Решение в

композиции характера персонажей и их взаимодействия, характера аксессуаров (передача их предметных свойств).

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме.

Раздел 3: «Сюжетная композиция»

1. КОМПОЗИЦИЯ С ОДНОЙ ФИГУРОЙ В ИНТЕРЬЕРЕ (ЧТЕНИЕ, УШЛИ ГОСТИ, НА КУХНЕ И Т. П.)

Задачи: определение характера действия или события в композиции. Решение соотношения между персонажем и аксессуарами: места фигуры (не обязательно в центре); достижение выразительности предмета, света пространства; эффектов глубины в композиции. Работа выполняется по наблюдению.

Самостоятельная работа: наброски кистью и тушью фигур людей с натуры и по воображению.

2. КОМПОЗИЦИИ С ДВУМЯ ФИГУРАМИ В ИНТЕРЬЕРЕ (РАЗГОВОР, МАТЬ С РЕБЕНКОМ, ВСТРЕЧА И Т.П.)

Задачи: решение взаимодействия персонажей. Определение их места в картине, исходя из общей выразительности изобразительного решения, с учетом их пластических взаимоотношений, а так же связи с фоном, аксессуарами. Достижение выразительности деталей, предметов первого плана и т.п. работа выполняется по наблюдению.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок фигур с целью определения лучших вариантов.

3. ФРАГМЕНТ ИНТЕРЬЕРА ПО ПАМЯТИ (ЗАДАНИЕ НА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДМЕТНЫХ ДЕТАЛЕЙ)

Задачи: неожиданный и интересный выбор фрагмента из домашней обывденной обстановки и самостоятельное выполнение зарисовок. Связь всех элементов изображения ив композиции: тени, света, пустых пространств и т.п.; достижение декоративной цельности фрагмента; колористического единства и настроения. Внимательная проработка предметов по памяти.

Самостоятельная работа: поиск интересных, выразительных предметов контрастных между собой.

4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕЙЗАЖНОГО ФРАГМЕНТА ПО ПАМЯТИ

Задачи: самостоятельный выбор фрагмента (крупнопланового) из наблюдаемого пейзажа. Острота в изображении мотива: ветвей на фоне неба, характера их узоров; освещённого окна и жизни за ним; ворот и угла двора и т.п. Зарисовки выполняются с натуры. Доработка композиций – в эскизах в классе.

Самостоятельная работа: цветовые эскизы образов деревьев и зданий.

2 год обучения

I полугодие

Раздел 1: «Цвет в композиции станковой»

1. ЦИКЛ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К ЛИТЕРАТУРНОМУ ПРОИЗВЕДЕНИЮ НА СОВРЕМЕННУЮ ТЕМУ

Задачи: проработка цикла в эскизах. Выполнить 3-4 иллюстрации к одному произведению, с одними и теми же героями.

Самостоятельная работа: наброски фигур людей и животных с натуры и по воображению.

Раздел 2: « Сюжетная композиция»

1. ИЛЛЮСТРАЦИЯ К КЛАССИЧЕСКОМУ ЛИТЕРАТУРНОМУ ПРОИЗВЕДЕНИЮ

Задачи: изучение произведения и изобразительного материала, характеризующего историческую эпоху. Проработка решения в эскизах. Декоративно – пластическое решение темы.

Самостоятельная работа: исполнение композиционных зарисовок и этюдов с фигурами людей с различными цветотональным решением.

II полугодие

Раздел 3: « Декоративная композиция»

1. КОМПОЗИЦИЯ НА ТЕМЫ ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ (ПРАЗДНИК, ИГРА ДЕТЕЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА, ЭКЗАМЕНЫ, СПОРТ И Т.П.)

Задачи: определение формата; выявление основных плоскостных элементов композиции и связь их в выразительно – смысловом решении; передача индивидуального изобразительного характера персонажей, аксессуаров и участков среды – формы, цвета, состояния освещения и т.п. Достижения разнообразия поз поворотов, движений, в том числе в глубину. Работа выполняется по наблюдению с зарисовками. Проработка решения - в эскизах.
Самостоятельная работа: копирование произведений мастеров с целью выявления композиционных схем.

2. КОМПОЗИЦИЯ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ ТЕМУ

Задачи: изучение подсобного иллюстративного материала к теме (репродукций картин, экспонатов в музее, фото исторических памятников и т.п.). Выбор момента: определения в эскизах основной пластически выразительной идеи в окончательной композиции.
Самостоятельная работа: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

3. НАТЮРМОРТ ИЗ ДВУХ ПРЕДМЕТОВ

Задачи: постановка из двух предметов разной формы, на спокойном ровном фоне и гладкой подставке. Проработка в эскизах нескольких вариантов композиционного решения натюрморта (в различных форматах). Оценка оттенков выражения, возникающих при варьировании композиционных решений. Освоение понятия *определенность решения*.
Самостоятельная работа: самостоятельный подбор по цветовой шкале к заданию по этой теме. Обратить внимание на фактуру.

4. ЭСКИЗ ПОРТРЕТА

Задачи: выполнение нескольких эскизных зарисовок с натуры одной и той же модели (с единой точки зрения). Проба разных вариантов вписывания фигуры в формат и различных вариантов акцентирования в силуэте фигуры и

детализации. Один из эскизов выполняется в увеличенном размере; углубляется и уточняется решение в материале.

Самостоятельная работа: анализ работ великих художников, наброски и зарисовки костюмов, головы человека.

3 год обучения

I полугодие

Раздел 1: « Сюжетная композиция»

1. ПЕЙЗАЖ ПО ПАМЯТИ, ПЕРЕДАЮЩИЙ ПЕРЕХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ (СВЕТ В ОКНАХ ВНАЧАЛЕ СУМЕРЕК, СОЛНЕЧНЫЕ ПРОБЛЕСКИ СКВОЗЬ ТУЧИ, НАСТУПЛЕНИЕ РАССВЕТА)

Задачи: достижение выразительности тонких отношений цвета и нюансов состояния. Понимание композиционного значения конкретного характера освещения и деталей среды, распределения пятен света на предметах пейзажа, освещенных окон и т.п. Показ движения в природе.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток.

Раздел 2: « Цвет в композиции станковой»

2. КОМПОЗИЦИЯ С ОДНОЙ ФИГУРОЙ В ПЕЙЗАЖЕ

Задачи: выражение настроения в композиции. Определение места фигуры в композиции; её взаимоотношений со средой и окружающими предметами; действия и характера фигуры. Показ единства состояния и детально проработанных пространственных планов, предметов в среде. Работа выполняется по наблюдению.

Самостоятельная работа: наброски фигуры в движении, зарисовки деревьев, кустарников.

II полугодие

Раздел 3: « Сюжетная композиция (исторический жанр)»

1. КОМПОЗИЦИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЮ С ФИГУРАМИ ЛЮДЕЙ В ОПРЕДЕЛЁННОМ ДЕЙСТВИИ ИЛИ СОСТОЯНИИ

Задачи: передача состояния, настроения, характера композиционными средствами. Проработка индивидуального характера персонажей и объектов окружающей среды. Решение взаимоотношений между фигурами и объектами.

Самостоятельная работа: сбор натурального материала, просмотр репродукций художников.

4 год обучения

I полугодие

Раздел 1: «Создание художественного образа в композиции»

1. КОМПОЗИЦИЯ С ФИГУРАМИ ЛЮДЕЙ В ИНТЕРЬЕРЕ (СЕМЬЯ, ЗАНЯТИЕ КРУЖКА, ВСТРЕЧА И Т.Д.)

Задачи: достижение выразительности пластического решения – размещения фигур; интервалы между ними, характер силуэтов; передача цветовых зон; решение пустых плоскостей (воздуха, теней и т.п.). Проработка предметов в среде: характера касаний, затенения контуров, контрастов и мягких списываний. Достижение выразительности общего решения в связи с трактовкой фигур, предметов и пространства.

Самостоятельная работа: эскизы интерьеров и наброски фигур людей, взрослых и детей.

2. ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Задачи: изучение материала. Проработка основного пластического решения в эскизах. Работа выполняется в материале.

Самостоятельная работа: изучение исторических костюмов. Подготовительные наброски и этюды.

II полугодие

1. РАБОТА НАД ШАРЖЕМ

Задачи: выражение характера в шарже.

Самостоятельная работа: сбор натурального материала, зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

5 год обучения

I полугодие

Раздел 1: «Графика»

1. КОМПОЗИЦИОННЫЙ ПОРТРЕТ С НАТУРЫ

Задачи: решение в эскизах формата и поиск основного пластического решения. Отражение характера портретируемого в изобразительных моментах. Достижения определенности цветового решения, сохранение этой определенности в окончательном варианте работы.

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки головы человека. Анализ работ великих художников.

2. РАБОТА НАД КИНОПЛАКАТОМ

Задачи: подборка решения в эскизах. Выражение значительно смыслового содержания лаконичными изобразительными средствами.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов с учетом характерных особенностей графики малых форм. Сбор материала.

Раздел 2: «Сюжетная композиция»

1. РАБОТА НАД ПЛАКАТОМ НА ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКУЮ ТЕМУ

Задачи: проработка решения в эскизах. Выражение значительного содержания лаконичными изобразительными средствами.

Самостоятельная работа: подбор шрифта, создание фона с учетом темы.

II полугодие

Раздел 3: Итоговая работа

1. ЭСКИЗ ОФОРМЛЕНИЯ УПАКОВКИ ДЛЯ ТОВАРА

Задачи: изобретательность в использовании материала и элементов. Определённость и оригинальность решения.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов на заданную тему.

Вариант 1.

2. ЭСКИЗ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕКОРАЦИИ

Задачи: проектирование среды для определенного сценического действия. Изобразительно – выразительная характеристика сценического события.

Самостоятельная работа: сбор натурального материала, подготовительные наброски.

Вариант 2.

3. ЭСКИЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ

Задачи: показ характера персонажей и его изобразительное выражение *сочинение характера.*

Самостоятельная работа: зарисовки костюмов, знакомство с произведением.

Вариант 3.

4. ЭСКИЗ ДЕКОРАТИВНОГО ПАННО

Задачи: разработка эскизов декоративного оформления с учётом особенностей его места и повода подготовки.

Самостоятельная работа: анализ работ великих художников (композиционные схемы), наброски будущего панно.

6 год обучения

1 полугодие

Раздел 1: «Графика»

1. СОЧИНЕНИЕ ФАНТАСТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ

Выполнение изображения какого-либо фантастического, придуманного существа по мотивам сказок, легенд или фантастических рассказов и повестей.

Задача: пользуясь литературным материалом, сочинить образ фантастического персонажа. Можно предварительно сделать эскиз.

Самостоятельная работа: исполнение мини-серии в материале, 2-3 наброска фантастических образов.

2. ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ФОРМЫ.

Сочинение декоративной композиции на заданную тему: *лес шумит, веют вихри, тихий снег.*

Задача: используя разнообразные средства графики и живописи, передать в композиции абстрактных элементов определенное настроение.

Самостоятельная работа: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: Куприянова, Шишкина и др.

3. ПЕРЕДАЧА СЮЖЕТНО- СМЫСЛОВЫХ СВЯЗЕЙ В КОМПОЗИЦИИ

Выполнение композиции на заданную тему с 2-3 персонажами, объединенными одним действием: *игра в шахматы, разговор* и т.п.

Задача: определить в рисунке место и обстоятельства действия; взаимодействия персонажей; выявить жестами и позами роль каждого из них.

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

II полугодие

Раздел 2: «Сюжетная композиция»

1. КОМПОЗИЦИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЮ

Изображение по памяти наблюдаемой в природе сценки.

Задача: выбрать в природе и понаблюдать типичную ситуацию. По наблюдению разработать композицию, передав разницу в облике персонажей (их пол, возраст и т.п.) их группировку (стоят рядом, порознь, толпятся) и взаимодействие.

Самостоятельная работа: эскиз фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

2. КОМПОЗИЦИЯ НА ТЕМУ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Сочинение композиции на выбранную тему общего характера: *Праздник, Цирк, Соревнования.*

Задача: передать средствами цвета, графики, изображения, общий характер происходящего. Использовать наблюдения в натуре для обогащения образа живыми деталями.

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

Раздел 3: «Графика»

1. ДЕКОРАТИВНОЕ ПАННО

Выполнение эскизов декоративного панно к празднику. Коллективное изготовление панно по эскизу.

Задача: ознакомление с навыками декоративного оформления помещения.

Самостоятельная работа: создать орнаментальные композиции с животными, обитателями «подводного мира», растениями. Самостоятельный анализ произведений великих художников.

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;
- 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.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Формы промежуточной аттестации:

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

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

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно – выставочной деятельностью образовательного учреждения.

Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

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

- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет – в 8 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 9 лет – в 9 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.

Критерии оценок

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

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

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

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости).

Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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. Преподаватель 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.

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.

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 обучающихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

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.

СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Список методической литературы

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

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005

4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
 5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
 6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
 7. Сокольникова Н.М. Художники. Книжки. Дети. М.: Конец века, 1997
 8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955
- Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению -1985г.
Аксенов Ю.Г., Левидова М.М. Цвет и линия-1999г.
Закин Р.М. На пути к творчеству -1978г.
Лабунская С.Д. Изобразительное творчество детей-2006г.
Левин С.Д. Ваш ребенок рисует-1998г.
Рожкова Е.Е. изобразительное искусство в школе-2009г.
Щербаков В.С. Изобразительное искусство. Обучение и творчество-1993г.