

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа»
г. Минусинск

ПРИНЯТО:
Педагогическим советом
МБУ ДО ДХШ
г. Минусинск

«26» августа 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ ДО ДХШ
г. Минусинск
приказ № 30-02

«26» августа 2024 г.

Н.Н. Ванькаева

**Учебная программа
по предмету ПО.01.УП.03.
КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ**

дополнительной предпрофессиональной образовательной
программы в области изобразительного искусства «Живопись»

срок обучения – 5(6) лет

г. Минусинск, 2024

Содержание программы учебного предмета

1. Пояснительная записка 3 стр.

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

2. Содержание учебного предмета 8 стр.

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

3. Требования к уровню подготовки учащихся 27 стр.

4. Формы и методы контроля. Система оценок 31 стр.

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

5. Методическое обеспечение учебного процесса 33 стр.

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

6. Список литературы и средств обучения 34 стр.

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

1. Пояснительная записка.

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».

Композиция – сопоставление, сложение, соединение частей в единое целое в определенном порядке, сочетание, соотношение сторон и поверхностей, которые вместе взятые составляют (компонуют) определенную форму. Композиция присуща всем видам изобразительного искусства: живописи, графике, скульптуре и архитектуре. Поэтому станковая композиция – важнейший предмет в образовательном процессе художественной школы, он учит понимать принципы построения художественного произведения.

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.

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.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет с 1 по 5 классы. Срок реализации учебного предмета увеличивается на 1 год при

освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» с дополнительным годом обучения (6 лет).

Продолжительность учебных занятий с первого по шестой класс составляет 33 недели ежегодно.

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

Общий объем максимальной учебной нагрузки учебного предмета «Композиция станковая» со сроком обучения 5 лет составляет 924 часа, в том числе аудиторные занятия – 363 часа, самостоятельная работа – 561 час. Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 6-летнем сроках обучения составляет 1122 часа. Из них: 429 часов – аудиторные занятия, 693 часа – самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения программы 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	
Количество недель	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	
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, итоговая аттестация	Зачет	Экзамен	Зачет	Экзамен	Зачет	Экзамен	Зачет	Экзамен	Зачет	Итоговая аттестация	
--	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------------------	--

Срок освоения программы 6 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации												Всего часов
	1		2		3		4		5		6		
Классы													
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Количество недель	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	
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, итоговая аттестация													

Форма проведения учебных занятий

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

консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме групповых занятий численностью от 11 до 13 человек.

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

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Композиция станковая» предпрофессиональной программы «Живопись» составляет:

- аудиторные занятия:
 - 1 – 4 классы – по 2 часа в неделю,
 - 5 классы – по 3 часа в неделю,
 - 6 класс – по 2 часа в неделю;
- самостоятельная работа:
 - 1 – 3 классы – по 3 часа в неделю,
 - 4 – 6 классы – по 4 часа в неделю.

Цели 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.

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».

Методы обучения

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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 должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером.

2. 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
- создание художественного образа в композиции
- графика
- итоговая работа

Учебно–тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебно-го занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторная нагрузка
Первый год обучения <i>Первое полугодие</i>					
Раздел 1. Основы станковой композиции					
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	беседа	2,5	1,5	1
1.2.	Равновесие основных элементов композиции в листе	урок	17,5	10,5	7
Раздел 2. Цвет в станковой композиции					
2.1.	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета	урок	5	3	2

2.2.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	урок	20	12	8
Раздел 3. Сюжетная композиция					
3.1.	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона	урок	35	21	14
			80	48	32
<i>Второе полугодие</i>					
3.2.	Ритм в композиции станковой	урок	25	15	10
3.3.	Композиционный центр в композиции станковой (упражнения на выделение главного)	урок	25	15	10
3.4.	Выразительные средства композиции станковой	урок	35	21	14
			85	51	34
Второй год обучения					
<i>Третье полугодие</i>					
Раздел 1. Цвет в композиции					
1.1.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции	урок	40	24	16
Раздел 2. Сюжетная композиция					
2.1.	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	урок	40	24	16
			80	48	32

<i>Четвертое полугодие</i>					
Раздел 3. Графика – как вид изобразительного искусства					
3.1.	Основные выразительные средства графики (линия, штрих, пятно)	урок	10	6	4
3.2.	Достижение выразительности композиции с помощью линии и средств, создающих форму – пятно, штрих	урок	35	21	14
3.3.	Графическая композиция	урок	40	24	16
			85	51	34
<i>Третий год обучения</i>					
<i>Пятое полугодие</i>					
Раздел 1. Сюжетная композиция					
1.1.	Пейзаж, как жанр станковой композиции	урок	30	24	16
Раздел 2. Цвет в композиции станковой					
2.1.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	урок	30	24	16
			80	48	32
<i>Шестое полугодие</i>					
Раздел 3. Сюжетная композиция					
3.1.	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику	урок	85	51	34
			85	51	34
<i>Четвертый год обучения</i>					
<i>Седьмое полугодие</i>					

Раздел 1. Сюжетная композиция					
1.1.	Сюжетная композиция на основе летней практики	урок	96	64	32
			96	64	32
<i>Восьмое полугодие</i>					
1.2.	Иллюстрации к литературным произведениям	урок	102	68	34
			102	68	34
Пятый год обучения <i>Девятое полугодие</i>					
Раздел 1. Графика					
1.1.	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы	урок	56	32	24
Раздел 2. Сюжетная композиция					
2.1.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	56	32	24
			112	64	48
<i>Десятое полугодие</i>					
Раздел 3. Итоговая работа					
3.1.	Выполнение итоговой работы (серии работ): Вариант 1. Графика. Многофигурная композиция (3- 4 фигуры). Вариант 2. Сюжетная живописная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания или по выбору). Вариант 3. Тематический натюрморт.	урок	119	68	51

			119	68	51
Шестой год обучения <i>Одиннадцатое полугодие</i>					
Раздел 1. Графика					
1.1.	Создание графической композиции. Вариант 1. Композиция из геометрических фигур Вариант 2. Графический лист «Мой город».	урок	54	36	18
Раздел 2. Декоративная композиция					
2.1.	Трансформация и стилизация изображения	урок	12	8	4
2.2.	Декоративная композиция натюрморта	урок	30	20	10
			96	64	32
<i>Двенадцатое полугодие</i>					
Раздел 3. Сюжетная композиция					
3.1.	Сюжетная композиция триптих. Вариант 1. Конкурсная тема Вариант 2. Композиция в городской среде	урок	102	68	34
			102	68	34

Содержание разделов и тем

Первый год обучения

Первое полугодие

Раздел 1. Основы композиции станковой.

Тема 1.1. Вводная беседа.

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

Задачи: знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции», материалами и техниками, применяемыми при создании композиции.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

Тема 1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе.

Выполнение сюжетной композиции на заданную тему («Мои друзья», «Летние игры» и т.п.).

Задачи: определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости». Знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла (прямоугольный, вертикальный, квадрат).

Материалы: гуашь, бумага формата А-4.

Самостоятельная работа: зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

Тема 2.1. Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета.

Создание ассоциативных цветовых композиций на тему: «Времена года». Выполнение серии работ, связанных с сезонностью в течение года, состоящую из цветовых пятен, линий, мазков.

Задачи: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета, эмоциональной характеристикой цвета. Изучение и развитие навыка смешивания колеров.

Материалы: гуашь, бумага формата А-4.

Самостоятельная работа: создание цветовых выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме (продолжение аудиторного задания).

Тема 2.2. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс.

Создание творческой композиции «Осень в городе», «Деревья осенью».

Задачи: усвоение опыта компоновки элементов композиции, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции. Изучение понятий «контраст цвета по теплохолодности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе.

Материалы: гуашь, бумага формата А-3.

Самостоятельная работа: цветные эскизы образов деревьев.

Раздел 3. Сюжетная композиция

Тема 3.1. Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия».

Выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная тема).

Задачи: знакомство с созданием сюжетной композиции, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат). Приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.

Материалы: маркер, гелиевая ручка, бумага формата А-3.

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

Первый год обучения

Второе полугодие

Тема 3.2. Ритм в композиции станковой.

- Выполнение упражнений на передачу ритма по теме «Животные».

Материалы: цветная бумага, клей, бумага формата А-4.

- Создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимние игры», «Праздники», «Карнавал».

Материалы: гуашь, бумага формата А-4.

Задачи: изучение понятия композиционного ритма. Приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции. Навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, людей в движении.

Тема 3.3. Композиционный центр в композиции станковой.

- Выполнение упражнений по формальной композиции;
- Иллюстрация к литературному произведению. Несложный сюжет, двухплановое пространство.

Задачи: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему. Знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.

Материалы: гуашь, бумага формата А-3.

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

Тема 3.4. Выразительные средства композиции станковой.

- Выполнение эскизов на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;
- Создание живописной композиции на тему «Пейзаж».

Задачи: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», «тон» и «состояние в пейзаже». Совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс». Знакомство и изучение технических приемов работы пастелью.

Материалы: пастель, цветная бумага формата А-3.

Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков на заданные темы. Самостоятельный подбор цветовой шкалы к заданиям по живописной композиции.

Второй год обучения

Третье полугодие

Раздел 1. Цвет в композиции станковой

Тема 1.1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

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. Двухплановое пространство.

Задачи: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма», «выделение главного», «состояние». Овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.

Материалы: гуашь, бумага формата А-3.

Самостоятельная работа: самостоятельный анализ произведений великих художников, выполнение композиционных поисков и зарисовок на заданную тему.

Раздел 2. Сюжетная композиция

Тема 2.1. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем. Открытая и закрытая композиции. Статичная и динамичная.

Выполнение иллюстрации к литературному произведению (или конкурсная тема).

Задачи: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто «Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. Кругликова и других). Знакомство с понятием «цензура» в пространственном построении двухфигурной композиции на примере произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея». Приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга.

Материалы: гуашь, бумага формата А-3.

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

Второй год обучения

Четвертое полугодие

Раздел 3. Графика - как вид изобразительного искусства.

Тема 3.1. Основные средства выразительные графики (линия, штрих, пятно).

Выполнение серии упражнений по созданию композиционных работ на свободные темы, используя разные средства графики (на основе мини – натюрмортов).

Задачи: изучение выразительных графических средств.

Материалы: графический карандаш, гелиевая ручка, маркер, бумага формата А-3.

Самостоятельная работа: выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.

Тема 3.2. Достижение выразительности композиции с помощью линии и средств, создающих форму – пятно, штрих.

- Выполнение реалистичной или абстрактной композиции из двух рисунков. В одном из них передать плавное движение, используя спокойные ритмы, гармоничные отношения, округлые линии. А в другом – резкое движение, быстрое, основанное на столкновении, пересечении форм, использовании ломаных линий и дисгармонии.
- Выполнение композиции, в которой линии, пятна, силуэты сгущаются и разряжаются по теме «Зимние игры».

Задачи: изучение графических выразительных средств, создающих форму (пятно, штрих). Развитие умения использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в композиции и создание интересного ритмического порядка.

Материалы: графический карандаш, гелиевая ручка, маркер, гуашь черная и белая, бумага формата А-3.

Самостоятельная работа: 1) поиск интересных, выразительных линий, контрастных между собой по форме и величине. 2) Эскиз натюрморта с пятновой трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру.

Тема 3.3. Графическая композиция.

Создание графической композиции по теме «Тематический натюрморт» или «Город».

Задачи: поиск нестандартного решения композиции. Развитие умений использовать выразительные средства графики для художественной выразительности работ (возможности изображения светлого на тёмном и тёмного на светлом, контрасты тоновых сочетаний) с использованием разнообразных фактур.

Материалы: гуашь белая и черная, бумага формата А-3.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок и композиционных поисков на заданную тему.

Третий год обучения

Пятое полугодие

Раздел 1. Сюжетная композиция

Тема 1.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции.

Выполнить пейзаж по теме «Мой старый Минусинск» с передачей неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений и соблюдением масштаба.

Задачи: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного». Развитие умений использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа.

Материалы: по выбору обучающегося, бумага формата А-3.

Самостоятельная работа: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гота, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

Тема 2.1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.

Создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья», «Моя семья».

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

Материалы: гуашь, бумага формата А-3.

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

Третий год обучения

Шестое полугодие

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)

Тема 3.1. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику.

- Выполнение композиционных зарисовок групп людей по воображению на передачу ритма силуэтов фигур.
- Выбор темы и сюжета для разработки композиции, поиск композиционного решения в эскизах (темы «Военная», «Старый Минусинск» или конкурсная).
- Создание мини-серии в материале.

Задачи: закрепление навыков отбора материала для развития темы композиции.

Изучение роли детали в утверждении достоверности изображения.
Приобретение опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения.
Изучение возможностей создания композиции способами: совмещение одновременных событий; совмещение переднего и дальнего планов (наплывы); сочетание разнонаправленного движения; совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Материалы: графические, бумага формата А-3.

Самостоятельная работа: изучение и копирование произведений мастеров с целью выявления композиционных схем.

Четвертый год обучения

Седьмое полугодие

Раздел 1. Сюжетная композиция

Тема 1.1. Сюжетная композиция на основе летней практики.

- Анализ композиционной схемы работ великих художников и перевод в формальную композицию.
- Упражнение: Понятие ритма ,входа в композицию через небольшие зарисовки учащихся

Задачи: Закрепление навыков использования пленерных зарисовок и этюдов в композиции. Достижение целостности цветового решения. Соотношение человеческой фигуры и пространства. Выбор точки зрения.

Материалы: гуашь, бумага формата А-3 – А-2.

Самостоятельная работа: анализ работ великих художников (композиционные схемы).

Восьмое полугодие

Тема 1.2. Иллюстрации к литературным произведениям.

- Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр») и перевод их в формальную композицию.
- Создание творческой композиции по мотивам произведений писателей-классиков или конкурсной теме.

Задачи: закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная схема», применение основных правил и законов станковой композиции. Развитие умений выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства. Работа в выбранной технике.

Материалы: по выбору обучающегося, бумага формата А-3 – А-2.

Самостоятельная работа: выполнение композиционных зарисовок интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

Пятый год обучения

Девятое полугодие

Раздел 1. Графика

Тема 1.1. Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы.

Разработка и выполнение графического решения композиции листа в заданном формате.

Задачи: нестандартное решение композиции. Изучение материальной культуры различных времен и стран.

Материалы: гуашь, маркер, гелиевая ручка, бумага формата А-3 – А-2.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала. Изучение материальной культуры времен и стран.

Раздел 2. Сюжетная композиция

Тема 2.1. Сюжетная композиция на конкурсную тему.

Выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции на конкурсную тему.

Задачи: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

Развитие умений создавать композицию с учетом законов композиции.

Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Материалы: по выбору, бумага формата А-3 – А-2.

Самостоятельная работа: сбор натурального материала. Подготовительные наброски и этюды.

Десятое полугодие

Раздел 3. Итоговая работа

Тема 3.1. Выполнение итоговой работы.

Создание итоговой композиции как работы, максимально выявляющей способности, наклонности и умение ученика, его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

Вариант 1. Графика.

Многофигурная композиция (3-4 фигуры) (конкурсные задания или по выбору).

Вариант 2. Сюжетная живописная композиция.

Многофигурная композиция (конкурсные задания или по выбору).

Вариант 3. Тематический натюрморт.

Задачи: закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой многофигурной тематической композиции. Выявление способностей, наклонностей и умений ученика, его подготовленности к самостоятельному творческому мышлению и умения реализовывать свои замыслы.

Материалы: по выбору, бумага формата А-3 – А-2.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала (зарисовки, эскизы, этюды) пространственно-плановое, тональное и цветовое решение в эскизах. Изучение исторического костюма и материальной культуры. Натурные зарисовки предметов.

Шестой год обучения

Одиннадцатое полугодие

Раздел 1. Графика

Тема 1.1. Создание графической композиции.

Вариант 1. Композиция из геометрических фигур (под различными девизами).

Вариант 2. Графический лист «Мой город».

Задачи: создание многофигурной композиции. Развитие и закрепление умений создавать композицию с учетом законов композиции.

Материалы: по выбору, бумага формата А-3 – А-2.

Самостоятельная работа:

вариант 1. Выполнение композиционных поисков на заданный девиз.

Вариант 2. Сбор подготовительного материала (зарисовки, эскизы) пространственно-плановое, тональное решение в эскизах.

Раздел 2. Декоративная композиция.

Тема 2.1. Трансформация и стилизация изображения.

Задачи: формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка, синтез новой формы на основе первоначальных характеристик.

Материалы: по выбору, бумага формата А-3.

Самостоятельная работа: выполнение стилизации предметов.

Тема 2.2. Декоративная композиция натюрморта.

Создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке форм:

- натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой тени» и «большого света»;
- вариант «черно-белое изображение»;
- вариант «черно-бело-серое изображение»
- вариант «цветное декоративное изображение».

Задачи: умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании.

Материалы: гуашь, бумага формата А-3 – А-4.

Самостоятельная работа: разработка эскизов.

Раздел 3. Сюжетная композиция.

Тема 3.1. Сюжетная композиция. Триптих.

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

Вариант 1. Конкурсная тема.

Вариант 2. Композиция в городской среде.

Задачи: закрепление опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; роль детали в утверждении достоверности изображения. Закрепление традиционных композиционных базовых законов и правил.

Материалы: гуашь, пастель, акварель, графические материалы, бумага формата А-3 – А-2.

Самостоятельная работа: выполнение сбора натурального материала, тональных и цветовых эскизов. Продолжение работы над композицией.

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

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

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

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

Первый 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.

Второй 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).

- **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.

• **навыки:**

- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;

- анализировать схемы построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составление колеров.

Третий 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.

Четвертый 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.

Пятый 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;

- создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

Шестой год обучения

- знания:

- о создании декоративной композиции,
- по созданию серии композиций (триптих), объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции.

- умения:

- создавать сложные художественные образы;
- трансформировать и стилизовать заданную форму.

- навыки:

- создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов;
- создания персонажей и фонов в строгом соответствии с индивидуальной характеристикой образов и материальной культурой;
- использования символов в изображении.

4. 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 – просмотр учебно-творческих работ по окончании 1, 3, 5, 7, 9 полугодия (проводится в счет аудиторного времени);

экзамен - просмотр учебно-творческих работ по окончании 2, 4, 6, 8 полугодия (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде просмотра учебно-творческих работ 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 проводится в форме итогового просмотра-выставки:

- 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.

Этапы работы над заданием:

- 1) поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала, зарисовки, эскизы, этюды;
- 2) поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;
- 3) сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;
- 4) 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.

5. Методическое обеспечение учебного процесса.

Методические рекомендации преподавателям

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

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

- A. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
- B. Выбор сюжета и техники исполнения.
- C. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
- D. Тональные форэскизы.
- E. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
- F. Варианты тонально-композиционных эскизов.
- G. Варианты цветотональных эскизов.
- H. Выполнение картона.
- I. 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.

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.

Дидактические 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.

6. Список литературы и средств обучения.

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. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997

8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

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.

