

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАГАНРОГСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»**

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области изобразительного искусства
«ЖИВОПИСЬ»

Предметная область ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Учебный предмет ПО.01.УП.03. КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

Таганрог 2020

«Одобрено»

Методическим советом

МБУ ДО «ТШИ»

« 11 » 06 2020 г.

«Утверждаю»

Директор МБУ ДО «ТШИ»

Малыхин С.М.

« 11 » 06 2020 г.

Составитель: **Ягченко Яна Владимировна** – преподаватель первой категории
МБУ ДО «Таганрогская школа искусств»

Рецензент: Рецензент: **Земляная Тамара Николаевна** – доцент кафедры инженерной графики и компьютерного дизайна ФГБОУ ВПО «Южный федеральный университет» Института радиотехнических систем и управления Инженерно-технологической академии, член Союза художников России, кандидат искусствоведения.

Структура программы учебного предмета I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Учебно-тематический план.....	8
Содержание разделов и тем. Годовые требования.....	12

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения.....	20
--	----

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.....	23
Критерии оценки.....	24

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.

Методические рекомендации преподавателям.....	24
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.....	25

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ.

Методическая литература.....	26
Учебная литература.....	26
Средства обучения.....	27

I. 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».

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Все задания разработаны с учетом возрастных особенностей детей. **Возраст учащихся:**

- 1 класс 11–12 лет;
- 2 класс 12–13 лет;
- 3 класс 13–14 лет;
- 4 класс 14–15 лет;
- 5 класс 15–17 лет.

В программе учитываются художественные традиции и историко-культурные связи сложившиеся в регионе.

Срок реализации учебного предмета

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

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 5-летнем сроке обучения составляет 924 часа.

Из них:

363 часа -аудиторные занятия, 561 час - самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой 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 (в часах)	32	34	30	36	30	36	30	36	45	54	363
Самостоятельная работа (в часах)	48	51	45	54	45	54	60	72	60	72	561
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	75	90	75	90	90	108	105	127	924
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	итоговая аттестация

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий (численностью от 8–10 человек).

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

- 1–4 классы – 2 часа;
- 5 класс – 3 часа.

Самостоятельная работа:

- 1–4 классы – 3 часа;
- 5 класс – 4 часа.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Цели учебного предмета «композиция станковая»:

- художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков;
- 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 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, интерактивной доской.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

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

Содержание программы включает следующие разделы:

1 год обучения

- Раздел 1. Основы композиции станковой.
- Раздел 2. Цвет в композиции станковой.
- Раздел 3. Художественный образ в композиции станковой.
- Раздел 4. Композиционный центр в композиции станковой.
- Раздел 5. Ритм в композиции станковой.

2 год обучения

- Раздел 1. Цвет в композиции станковой.
- Раздел 2. Создание художественного образа с помощью цвета.
- Раздел 3. Композиционный центр в композиции станковой.
- Раздел 4. Ритм к композиции станковой.

3 год обучения

- Раздел 1. Сюжетная композиция.
- Раздел 2. Изучение контрастов.
- Раздел 3. Цвет в композиции станковой.

4 год обучения

- Раздел 1. Сюжетная композиция.
- Раздел 2. Создание художественного образа в композиции станковой.
- Раздел 3. Ритм в композиции станковой.

5 год обучения

- Раздел 1. Ритм в композиции станковой.
- Раздел 2. Создание художественного образа в композиции станковой.
- Раздел 3. Сюжетная композиция.

Первый год обучения

(1 класс)

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			165	99	66
I полугодие					
Раздел 1. Основы композиции станковой					
1.1.	Вводная беседа о предмете композиция станковая.	урок	5	3	2
1.2.	Равновесие основных элементов в листе.	урок	6	4	2

Раздел 2. Цвет в композиции станковой					
2.1.	Создание определенного эмоционального состояния с помощью цвета	урок	30	18	12
Раздел 3. Художественный образ в композиции станковой					
3.1.	Создание художественного образа.	урок	30	18	12
3.2.	Зачет.	просмотр	2		2
II полугодие					
Раздел 4. Композиционный центр в композиции станковой					
4.1.	Знакомство со способами выделения композиционного центра.	урок	35	21	14
Раздел 5. Ритм в композиции станковой					
5.1.	Изучение композиционного ритма.	урок	35	21	14
5.2.	Экзамен.	просмотр			

Второй год обучения

(2 класс)

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			165	99	66
I полугодие					
Раздел 1. Цвет в композиции станковой					
1.1.	Создание цветового состояния с помощью ограниченной цветовой палитры	урок	30	18	12
Раздел 2. Создание художественного образа с помощью цвета					
2.1.	Иллюстрация к литературному произведению.	урок	43	27	16
2.2.	Зачет	просмотр	2		2

II полугодие					
Раздел 3. Композиционный центр в композиции станковой					
3.1.	Выделение композиционного центра в графической композиции.	урок	25	15	10
3.2.	Выделение композиционного центра в живописной композиции.	урок	30	18	12
Раздел 4. Ритм в композиции станковой					
4.1.	Ритм в композиции станковой.	урок	35	21	14
4.2.	Экзамен.	просмотр			

**Третий год обучения
(3 класс)**

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальн ая учебная нагрузка	Самостоятель ная работа	Аудиторные занятия
			165	99	66
I полугодие					
Раздел 1. Сюжетная композиция					
1.1.	Живописная или графическая композиция на основе наблюдения.	урок	35	21	14
Раздел 2. Создание художественного образа в композиции станковой					
2.1.	Композиционная организация портрета.	урок	38	24	14
2.2.	Зачет.		2		2
II полугодие					
2.1.	Иллюстрации к литературным произведениям.	урок	38	24	16
Раздел 3. Ритм в композиции станковой					
3.1.	Живописная композиция с небольшим количеством персонажей.	урок	30	18	18
3.3.	Экзамен.	творческий просмотр			

**Четвертый год обучения
(4 класс)**

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			132	66	66
I полугодие					
Раздел 1. Сюжетная композиция					
1.1.	Живописная композиция городского пейзажа с небольшим количеством персонажей	урок	28	14	14
Раздел 2. Создание художественного образа в композиции станковой					
2.1.	Иллюстрации к литературным произведениям.	урок	30	16	14
2.2.	Зачет.		2		2
II полугодие					
Раздел 3. Ритм в композиции станковой					
3.1.	Динамика в композиции.	урок	34	18	16
3.2.	Многофигурная композиция.	урок	38	18	20
3.3.	Экзамен.	Творческий просмотр			

**Пятый год обучения
(5 класс)**

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			231	132	99
I полугодие					
Раздел 1. Ритм в композиции станковой					
1.1.	Живописная и графическая серия композиционных эскизов.	урок	35	20	15

Раздел 2. Создание художественного образа в композиции станковой					
2.1.	Интерьер.	урок	35	20	9
2.2.	Однофигурная композиция в интерьере.	урок	38	20	18
2.3.	Зачет.	урок	3		3
II полугодие					
Раздел 3. Сюжетная композиция					
3.1.	Живописная многофигурная композиция с динамичным сюжетом.	урок	56	32	24
3.2.	Итоговая работа. Многофигурная живописная или графическая тематическая композиция.	урок	70	40	30
3.3.	Итоговая аттестация.	Защита итоговой работы			

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ. ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1 КЛАСС (первый год обучения)

I полугодие

Раздел 1. Основы композиции станковой

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

Беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников. Знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции». Знакомство с программой по станковой композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании композиций.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.2. Тема: Равновесие основных элементов композиции в листе.

Знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла. Определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости». Выполнение эскизов композиции на заданную тему на выбранном формате.

Материал: бумага формата А4, фломастеры, простые карандаши.

Самостоятельная работа: зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Тема: Создание определенного эмоционального состояния с помощью цвета. Знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета. Закрепление понятий: «контраст цвета», «контраст цвета по теплохолодности», «нюанс», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов». Эмоциональная характеристика цвета. Усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цвета.

Материал: цветная бумага формата А2, гуашь.

Самостоятельная работа: сбор иллюстративного материала.

Раздел 3. Художественный образ в композиции станковой.

3.1. Тема: Создание художественного образа с помощью цвета.

Знакомство с понятием «художественный образ» в станковой композиции. Передача изобразительными средствами характера персонажа, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры. Выполнение живописной композиции.

Материал: формат бумаги А2, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов к работе.

3.2. Тема: Зачет.

Просмотр работ.

II полугодие

Раздел 4. Композиционный центр в композиции станковой.

4.1. Тема: Знакомство со способами выделения композиционного центра в композиции станковой.

Формирование знаний 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.

Материал: бумага формата А2, гуашь.

Самостоятельная работа: сбор иллюстративного материала по теме.

Раздел 5. Ритм в композиции станковой

5.1. Тема: Изучение композиционного ритма.

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

Формирование навыков применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Выполнение композиции с использованием ритмов.

Материалы: бумага формата А2, гуашь.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме.

5.2. Экзамен.

Просмотр работ.

2 КЛАСС (второй год обучения)

I полугодие

Раздел 1. Цвет в композиции станковой

1.1. Тема: Создание цветового состояния с помощью ограниченной цветовой палитры. Формирование понятия: «цветовой настрой».

Закрепление понятий: «целостность композиции», «состояние». Учить разнообразить цветовые и тоновые приемы.

Ограничение цветовой палитры.

Материал: бумага формата А2, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение упражнений на цветоведение.

Раздел 2. Создание художественного образа в композиции станковой.

2.1. Тема: Иллюстрация к литературному произведению

Знакомство с понятием «художественный образ» в станковой композиции.

Передача изобразительными средствами характера персонажа, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры.

Выполнение живописной композиции.

Материал: формат бумаги А2, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов к работе.

2.2. Зачет.

Просмотр работ.

II полугодие

Раздел 3. Композиционный центр в композиции станковой.

3.1. Тема: Выделение композиционного центра в живописной композиции.

Изучение построения многофигурной композиции. Закрепление понятий «композиционный центр», «целостность композиции», «контрасты».

Формирование умения передавать смысловую связь между изображаемыми

объектами. Различные методы выделения композиционного центра в станковой композиции. Создание единой и целостной композиции на основе соподчинения и гармонии.

Материал: бумага формата А2, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов к работе в альбоме домашних заданий.

3.2. Тема: Выделение композиционного центра в графической композиции.

Технические и композиционные особенности графики. Тоновая и цветовая графика.

Закрепление понятий «композиционный центр», «целостность композиции», «контрасты».

Формирование умения передавать смысловую связь между изображаемыми объектами.

Различные методы выделения композиционного центра в графической композиции.

Создание единой и целостной композиции на основе соподчинения и гармонии.

Материал: бумага формата А3 или А2 (по выбору), фломастеры, маркеры.

Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических материалов.

Раздел 4. Ритм в композиции станковой.

4.1. Тема: Ритм в композиции станковой.

Продолжение изучения построения многофигурной композиции, закрепление понятий «композиционный центр», «контрасты», «статика», «динамика», «ритм». Формирование умения передавать смысловую связь между изображаемыми объектами. Создание динамичной композиции.

Материал: бумага формата А2, гуашь.

Самостоятельная работа: подбор материала по теме, зарисовки в альбоме домашних заданий.

4.2. Экзамен.

Творческий просмотр работ.

3 КЛАСС (третий год обучения)

I полугодие

Раздел 1. Сюжетная композиция

1.1. Тема: Живописная или графическая композиция на основе наблюдений.

Закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного». Передача неглубокого двухпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба. Выполнить живописную или графическую композицию на основе пленэрных зарисовок и этюдов.

Материал: бумага формата А2, гуашь, мягкий материал (по выбору преподавателя).

Самостоятельная работа: зарисовки храма, исторических зданий города.

Раздел 2. Создание художественного образа в композиции.

2.1. Тема: Композиционная организация портрета.

Изучение портретного жанра, схемы построения портрета и его видов: аллегорического, мифологического, исторического, семейного, парадного, камерного, интимного. Передача изобразительными средствами визуальных характеристик персонажа, среды, в которой он живет, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа.

Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Выполнить живописную композицию – портрет друга, родного человека.

Материал: бумага формата А2, гуашь.

Самостоятельная работа: анализ работ великих художников (композиционные схемы), наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы человека.

II полугодие

2.2. Тема: Иллюстрация литературного произведения.

Дать понятие о контрасте, как законе композиции (контраст величин, контраст силуэтов, тоновой и цветовой контраст). Умение с помощью контрастов подчинить второстепенное главному. Умение использовать контрасты в сюжетной композиции. Выполнить живописную или графическую композицию с использованием контрастов величин и контрастов силуэтов.

Материал: бумага формата А2, гуашь, маркеры, мягкий материал (по выбору преподавателя)

Самостоятельная работа: выполнить эскизы к композиции.

Раздел 3. Ритм в композиции станковой.

3.1. Тема: Живописная композиция с небольшим количеством персонажей.

Выразительные средства композиции станковой. Формирование зрительных представлений и творческого воображения. Умение четко выразить в

композиции смысловую связь между изображаемыми объектами. Умение использовать законы композиции для создания сюжетной композиции. Изучение понятий: «планы», «ритмы», «масштаб», «соразмерность элементов». Совершенствование навыков решения листа как целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст», нюанс. Выполнить живописную композицию с двумя-тремя фигурами. Несложный сюжет, двухплановое пространство.

Материал: бумага формата А2. гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов к композиции.

3.2. Зачет.

Творческий просмотр работ.

4 класс (четвертый год обучения)

I полугодие

Раздел 1. Сюжетная композиция.

1.1. Тема: Живописная композиция городского пейзажа с небольшим количеством персонажей.

Изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме. Закрепление понятий «пространство и цвет», «пространство и тон». Формировать умение выбирать сюжет при работе над пейзажем. Закрепление навыков отбора подготовительного материала для развития темы композиции. Решение пространства в городском пейзаже, соотношение человеческой фигуры и пространства. Создание композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Применение в работе композиционных приемов: совмещение переднего и дальнего планов (наплывы), сочетание разнонаправленного движения, совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание). Изучение роли детали в утверждении достоверности изображения.

Материал: бумага формата А2, гуашь.

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки с натуры улиц города, интересных архитектурных элементов зданий города, выполнение композиционных поисков и эскизов.

Раздел 2. Создание художественного образа композиции станковой.

2.1. Тема: Иллюстрации к литературным произведениям.

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. Формирование умения выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства.

Создание композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы.

Материал: бумага формата А2, гуашь, тушь, материал по выбору учащихся.

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

II полугодие

Раздел 3. Ритм в композиции станковой.

3.1. Тема: Динамика в композиции.

Формирование понятий: «направление основного движения в композиции» (вглубь, по диагонали, на зрителя), «композиционная схема», применение основных правил и законов станковой композиции. Изучение возможностей создания динамичной композиции. Умение использовать законы композиции для создания сюжетной композиции. Соблюдение всех подготовительных этапов работы. Создание сюжетной динамичной композиции.

Материал: бумага формата А2, гуашь.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала к композиции, зарисовки фигуры человека в движении.

3.2. Тема: Многофигурная композиция.

Закрепление понятий «плановость», «ритм». «пространство», «масштаб». Изучение способов создания динамичной живописной композиции в определенной методической последовательности. Умение создавать сюжетную ситуацию. Выразительное изображение действия, сюжета композиции. Формирование умения использовать ритмический строй композиции. Тональное и цветовое решение эскизов композиции в теплой и холодной цветовой гамме. Зарисовки костюмов северных народностей, предметов быта, утвари в соответствии с выбранной темой. Материал: бумага формата А2, гуашь.

Самостоятельная работа: Сбор подготовительного материала, зарисовки элементов костюма и предметов быта северных народностей.

5 КЛАСС (пятый год обучения)

I полугодие

Раздел 1. Ритм в композиции станковой.

1.1. Тема: Живописная и графическая серия композиционных эскизов.

Приобретение опыта работы над серией графических, цветовых эскизов композиций, связанных общностью темы, техники, стилистики исполнения. Нестандартное решение композиции. Умение использовать законы композиции в своей творческой работе.

Закрепление понятий «плановость», «ритм», «пространство», «масштаб».

Материал: бумага формата А4, гуашь.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, пространственно-плановое и тоновое решение.

Раздел 2. Создание художественного образа в композиции станковой.

2.1. Тема: Интерьер.

Изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности. Особенности композиции интерьера. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции. Определение главного через силуэт.

Материал: бумага формата А3 (тонирующая бумага формата А3), гуашь, тушь.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, зарисовки интерьеров.

2.2. Тема: Однофигурная композиция в интерьере.

Изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности. Особенности композиции интерьера. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции. Определение главного через силуэт. Умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Материал: бумага формата А3, гуашь.

Самостоятельная работа: зарисовки интерьеров, наброски.

Раздел 3. Сюжетная композиция

3.1. Тема: Живописная многофигурная композиция с динамичным сюжетом. Изучение способов создания динамичной живописной композиции в определенной методической последовательности. Закрепление понятий: «направление основного движения в композиции» (вглубь, по диагонали, на зрителя), «композиционная схема», применение основных правил и законов станковой композиции. Выразительное изображение действия, сюжета композиции. Формирование умения использовать ритмический строй композиции. Сбор подготовительного материала, зарисовки элементов

костюма и предметов быта разных народностей, фото и видео материала. Тональное и цветовое решение эскизов.

Материал: бумага формата А2, гуашь.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, выполнение композиционных эскизов.

3.2. Тема: Итоговая работа. Многофигурная живописная или графическая тематическая композиция.

Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, склонности и умение ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы. Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой многофигурной тематической композиции. Пространственно-плановое тональное и (или) цветовое решение композиции, выбор формата. Тональное и цветовое решение эскизов композиции в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме.

Материал: бумага формата А2, гуашь, тушь.

Самостоятельная работа: Сбор подготовительного материала, зарисовки фигуры человека в движении.

3.3. Итоговая аттестация. Защита итоговой работы.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

Первый год обучения

знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- понятий 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 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);
- 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.

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;

- применения визуальных эффектов в композиции;
- создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

IV. 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 – проводится за пределами аудиторного времени в виде творческого просмотра.

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

Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая аттестация в форме защиты итоговой работы проводится:

- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет – в 5 классе. Итоговая работа в 5 классе предполагает создание живописной или графической композиции. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Итоговая работа в 5 классе может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на четвертую четверть выпускного класса.

Этапы работы:

- поиски темы; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;

- поиски графических или живописных решений;
- сдача итоговой работы и завершение всей работы в конце учебного года;
- защита итоговой работы.

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.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

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

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору 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 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.

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.

Дидактически материалы

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

- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
- работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;

- презентационные материалы по тематике разделов.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

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

Список учебной литературы

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

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. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
5. Бесчастнов Н. П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
6. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
7. Сокольникова Н. М. Основы композиции. Обнинск, 1996
8. Сокольникова Н. М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997

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.