

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 44»

«Одобрено»
Методическим советом
МАУДО «ДШИ №44»
Протокол № 1
26.08.2021г.

Директор МАУДО «ДШИ №44»
Храмцов Е.В.
(подпись)

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

**Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО**

**Программа по учебному предмету
ПО.01.УП.02. Композиция станковая**

5 лет

Составитель:
Заруцкая Т.А.
Преподаватель МАУДО «ДШИ №44»

Красное 2021

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
 - Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
 - Форма проведения учебных аудиторных занятий
 - Цели и задачи учебного предмета
 - Обоснование структуры программы учебного предмета
 - Методы обучения
 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
- II. Содержание учебного предмета
 - Учебно-тематический план
 - Содержание разделов и тем. Годовые требования
- III. Требования к уровню подготовки обучающихся
 - Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения
- IV. Формы и методы контроля, система оценок
 - Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
 - Критерии оценки;
- V. Методическое обеспечение учебного процесса
 - Методические рекомендации преподавателям;
 - Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;
 - Дидактические материалы;
- VI. Список литературы и средств обучения
 - Методическая литература
 - Учебная литература
 - 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 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.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет: при 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» - 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 сроках 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» 5 лет

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	32	34	32	34	32	34	48	51	363
Самостоятельная работа (в часах)	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	924
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	Итоговая аттестация	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий (численностью от 11 человек). Рекомендуемая продолжительность уроков - 45 минут.

Групповая 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 - 3 классы - 3 часа

4 класс – 2 часа

5 класс - 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 учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета «Композиция станковая» 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 образовательной 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, интерактивной доской.

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

В данном учебном плане предлагается вариант итоговой работы (итоговая аттестация) при 5-летнем сроке реализации дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись».

Для 6-летнего срока реализации программы образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает содержание и план выполнения итоговой работы. В разделе «Аттестация: цели, виды, форма, содержание» предложены методические рекомендации по организации и проведению итоговой аттестации учащихся.

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области изобразительного искусства «Живопись»**

**Учебно-тематический план
КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ
Первый год обучения**

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 четверть, 1 полугодие					
1	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции.	урок	6	3	3
2	Равновесие основных элементов композиции в листе.	урок	6	3	3
3	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Цветовой круг.	урок	6	3	3
4	Художественный образ «Ассоциативная композиция». Эмоциональная характеристика цвета.	урок	6	3	3
5	Осенний пейзаж.	урок	18	9	9
6	Портрет друга.	урок	12	6	6
	Всего за 1 четверть:		54	27	27
2 четверть, 1 полугодие					
7	Силуэт.	урок	6	3	3
8	Контраст в композиции (контраст формы, размера, тона, цвета, одновременный контраст).	урок	15	9	6
9	Предметная композиция.	урок	21	9	12
	Всего за 2 четверть:		42	21	21
	Итого за 1 полугодие:		96	48	48
3 четверть, 2 полугодие					
10	Ритм в композиции станковой, статика-динамика. Вводная тема. Упражнения на ритм.	урок	27	12	15
11	Ритм в композиции станковой, статика-динамика. Зима (зимние забавы, игры).				
12	Понятие «симметрия» и «асимметрия». Город: прошлое, настоящее, будущее.	урок	36	18	18
	Всего за 3 четверть:		63	30	33
4 четверть, 2 полугодие					
13	Декоративный натюрморт. Выразительные средства композиции станковой.	урок	39	21	18
	Всего за 4 четверть:		39	21	18
	Итого за 2 полугодие:		102	51	51
	Итого за год:		198	99	99

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области изобразительного искусства «Живопись»**

**Учебно-тематический план
КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ**

Второй год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макси- мальная учебная нагрузка	Самостоя- тельная работа	Аудитор- ные занятия
1 четверть, 1 полугодие					
1	Построение пейзажной композиции «Пространственный пейзаж».	урок	54	27	27
	Всего за 1 четверть:		54	27	27
2 четверть, 1 полугодие					
2	Иллюстрация. (Композиционный центр).	урок	42	21	21
	Всего за 2 четверть:		42	21	21
	Итого за 1 полугодие:		96	48	48
3 четверть, 2 полугодие					
3	Стилизованный натюрморт. Изучение техник исполнения.	урок	54	27	27
	Всего за 3 четверть:		54	27	27
4 четверть, 2 полугодие					
4	Исторический жанр.	урок	48	24	24
	Всего за 4 четверть:		48	24	24
	Итого за 2 полугодие:		102	51	51
	Итого за год:		198	99	99

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области изобразительного искусства «Живопись»**

**Учебно-тематический план
КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ**

Третий год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макси- мальная учебная нагрузка	Самостоя- тельная работа	Аудитор- ные занятия
1 четверть, 1 полугодие					
1	Пейзаж, как жанр станковой композиции. Экстерьер.	урок	54	27	27
	Всего за 1 четверть:		54	27	27
2 четверть, 1 полугодие					
2	Экстерьер. Цветовая гармония.	урок	42	21	21
	Всего за 2 четверть:		42	21	21
	Итого за 1 полугодие:		96	48	48
3 четверть, 2 полугодие					
3	Многофигурная композиция «Русские народные праздники».	урок	54	27	27
	Всего за 3 четверть:		54	27	27
4 четверть, 2 полугодие					
4	Интерьер с введением стаффажа.	урок	48	24	24
	Всего за 4 четверть:		48	24	24
	Итого за 2 полугодие:		102	51	51
	Итого за год:		198	99	99

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области изобразительного искусства «Живопись»**

**Учебно-тематический план
КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ**

Четвертый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макси- мальная учебная нагрузка	Самостоя- тельная работа	Аудитор- ные занятия
1 четверть, 1 полугодие					
1	Образный контраст (сказка, иллюстрация).	урок	54	36	18
	Всего за 1 четверть:		54	36	18
2 четверть, 1 полугодие					
2	Тождество, нюанс, акцент (пейзаж, натюрморт).	урок	42	28	14
	Всего за 2 четверть:		42	28	14
	Итого за 1 полугодие:		96	64	32
3, 4 четверть, 2 полугодие					
3	Композиция на историческую тематику (диптих, триптих). Разработка графических и цветowych эскизов.	урок	102	68	34
	Итого за 2 полугодие:		102	68	34
	Итого за год:		198	132	66

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области изобразительного искусства «Живопись»**

**Учебно-тематический план
КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ**

Пятый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макси- мальная учебная нагрузка	Самостоя- тельная работа	Аудитор- ные занятия
1 четверть, 1 полугодие					
1	Графическая композиция «Тематический натюрморт».	урок	63	36	27
	Всего за 1 четверть:		63	36	27
2 четверть, 1 полугодие					
2	Композиционная организация портрета.	урок	49	28	21
	Всего за 2 четверть:		49	28	21
	Итого за 1 полугодие:		112	64	48
3, 4 четверть, 2 полугодие					
3	Итоговая работа: Вариант 1. Иллюстрация (к литературному произведению). Вариант 2. Сюжетная композиция. Вариант 3. Многофигурная композиция (3 - 4 фигуры). Вариант 4. Декоративный натюрморт. Вариант 5. Пейзажная композиция. Вариант 6. Композиционный портрет. Вариант 7. Тематический натюрморт. Вариант 8. Интерьерная композиция.	урок	119	68	51
	Итого за 2 полугодие:		119	68	51
	Итого за год:		231	132	99

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения, 1 полугодие

Тема № 1. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве.

Демонстрация репродукций произведений великих художников.

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

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

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

Тема № 2. Равновесие основных элементов композиции в листе.

Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости».

Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла.

Предлагаемые аудиторские задания: исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Мои друзья», «Летние игры» и т.п.).

Задание для самостоятельной работы: зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений.

Тема № 3. Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Цветовой круг.

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний.

Задача: знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания колеров.

Предлагаемое аудиторское задание: создание цветового круга.

Задание для самостоятельной работы: создание абстрактной композиции на цветовую гармонию из родственных цветов.

Тема № 4. Художественный образ «Ассоциативная композиция». Эмоциональная характеристика цвета.

Цель: Создание ассоциативных композиций.

Задача: Освоить технику «гуашь».

Предлагаемые аудиторские задания: ассоциативные цветовые упражнения на художественный образ.

Задания для самостоятельной работы: абстрактные варианты на передачу настроения: «Нежность», «Грусть», «Радость».

Тема № 5. Осенний пейзаж.

Цель: Дать первоначальные сведения о построении пейзажа, поиск и различие цветового колорита в этюдах.

Задача: Передать художественный образ осени.

Предлагаемые аудиторские задания: создание пейзажа на художественный образ осени.

Задания для самостоятельной работы: сбор натурального материала – пленэрные наброски и этюды пейзажа, композиционные и цветовые эскизы.

Тема № 6. Портрет друга.

Цель: Творческий подход в изображении портрета.

Задача: Передать характер и настроение.

Предлагаемые аудиторские задания: создание портрета друга.

Задания для самостоятельной работы: портретные наброски друга и композиционные эскизы портрета.

Тема № 7. Силуэт.

Цель: Создание силуэта через линию и пятно.

Задача: Передать характер, движение, применить приём исполнения - пятно.

Предлагаемые аудиторские задания: создание этюдов фигур человека в технике силуэта.

Задания для самостоятельной работы: наброски и этюды людей, животных.

Тема № 8. Контраст в композиции (контраст формы, размера, тона, цвета, одновременный контраст.

Цель: Выражение контраста через силуэт.

Задача: Изучить и освоить виды контраста в композиции.

Предлагаемые аудиторские задания: создание композиции на контраст.

Задания для самостоятельной работы: сбор натурального материала, композиционные эскизы на контраст формы, размера, тона, цвета, одновременный контраст.

Тема № 9. Предметная композиция.

Цель: Творческий подход в предметной композиции.

Задача: Дать общие понятия о предметной композиции.

Предлагаемые аудиторские задания: создание предметной композиции.

Задания для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки предметов на определенную тему.

1 год обучения, 2 полугодие

Тема № 10. Ритм в композиции станковой статика-динамика. Вводная тема. Зима (зимние забавы, игры).

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

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

Предлагаемое аудиторское задание:

а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск отрекается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче), Боттичелли «Оплакивание» (Милан), «Весна» (Уффици), Питер Брейгель «Охотники на снегу».

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

Тема № 11. Ритм в композиции станковой, статика-динамика. Зима (зимние забавы, игры).

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

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

Создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», «Метель», «Карнавал».

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

Тема № 12. Понятие «симметрия» и «асимметрия». Город: прошлое, настоящее, будущее.

Цель: Изучение симметрии и асимметрии через технику коллажа.

Задача: Изучить и освоить технику коллажа, использовать разные виды ритма, организовать лист.

Предлагаемые аудиторские задания: создание упражнений на статику-динамику.

Задания для самостоятельной работы: выполнение городских зарисовок по памяти, графическое и цветовое решение эскиза.

Тема № 13. Выразительные средства композиции станковой. Декоративный натюрморт.

Цель: Выполнение декоративного натюрморта путём графического и цветового решения.

Задача: Найти выразительное композиционное решение с использованием элементов декоративности (упрощения форм).

- *Предлагаемое аудиторское задание:* создание декоративного натюрморта.

Задание для самостоятельной работы: графическое и цветовое решение эскиза натюрморта с пятновой трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру.

2 год обучения, 1 полугодие

Тема № 1. Построение пейзажной композиции «Пространственный пейзаж».

Цель: Творческое решение темы.

Задача: Решить композиционное построение пейзажа, организовать плоскость листа, создать единый колорит.

Предлагаемые аудиторные задания: создание пространственного пейзажа.

Задания для самостоятельной работы: пленэрные зарисовки и этюды, графическое и цветное решение эскиза пейзажа.

Тема № 2. «Иллюстрация». (Композиционный центр).

Цель: Развитие наблюдательности и воображения, творческий подход.

Задача: Декоративно выразить тему с помощью стилизации, объёмных и цветовых отношений.

Предлагаемые аудиторные задания: создание иллюстрации к детским стихам и басням.

Задания для самостоятельной работы: сбор натурального материала, композиционные эскизы к иллюстрации.

2 год обучения, 2 полугодие

Тема № 3. Стилизованный натюрморт. Изучение техник исполнения.

Цель: Сформировать умение преобразовывать форму, цвет и фактуру. Развитие индивидуального видения.

Задача: Изучить приёмы и средства композиции.

Предлагаемые аудиторные задания: создание стилизованного натюрморта.

Задания для самостоятельной работы: ряд графических упражнений на приёмы композиции:

- а) передача ритма.
- б) симметрия и асимметрия.
- в) равновесие частей композиции.
- г) выделение композиционного центра.

Тема № 4. Исторический жанр.

Цель: Сформировать умение работать с историческими материалами. Построение ритмической композиции на исторический сюжет.

Задача: Знакомство с историей страны и традицией народа. Передать ритм, движение, эмоциональное состояние.

Задания для самостоятельной работы: упражнение на перебой ритма, ритмичный акцент, неравномерность; графическое и цветное решение эскиза.

3 год обучения, 1 полугодие

Тема № 1. Пейзаж, как жанр станковой композиции. Экстерьер.

Цель: Последовательность в работе над композицией. Развитие практических навыков работы над цветовой гармонией.

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

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

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

Тема № 2. Экстерьер. Цветовая гармония.

Цель: Колористическое решение.

Задача: Решить окончателную композицию экстерьера, передать воздушную перспективу пейзажного пространства цветovou гармонией.

Предлагаемые аудиторные задания: создание экстерьерного пейзажа.

Задания для самостоятельной работы: цветовой колористическое решение эскиза.

3 год обучения, 2 полугодие

Тема № 3. Многофигурная композиция «Русские народные праздники».

Цель: Формирование патриотического отношения к традициям русского народа. Построение ритмической композиции.

Задача: Знакомство с русскими народными праздниками. Передать ритм, движение, эмоциональное состояние.

Предлагаемые аудиторные задания: создание многофигурной композиции «Русские народные праздники» (Рождество, Масленица, Пасха, Иван Купала и т.д.)

Задания для самостоятельной работы: упражнение на перебой ритма, ритмичный акцент, неравномерность; графическое и цветовой решение эскиза.

Тема № 4. Интерьер с введением стаффажа.

Цель: Изучение основ перспективного построения интерьера. Органическое единство пространство интерьера и человека.

Задача: Построить пространство интерьера в перспективе, отобразить взаимосвязь человека и интерьера.

Предлагаемые аудиторные задания: создание интерьера с введением стаффажа.

Задания для самостоятельной работы: натурные зарисовки интерьера и предметов быта, композиционное и цветовой решение эскиза.

4 год обучения, 1 полугодие

Тема № 1. Образный контраст (сказка, иллюстрация).

Цель: Последовательность в работе над композицией. Развитие практических навыков работы над цветовой гармонией.

Задача: Познакомить с видами контраста, применить один из его видов в сказочном сюжете.

Предлагаемые аудиторные задания: создание композиции на образный контраст.

Задания для самостоятельной работы: упражнение на контраст форм, размеров, цветовой контраст, графическое и цветковое решение эскиза.

Тема № 2. Тождество, нюанс, акцент (пейзаж, натюрморт).

Цель: Колористическое решение.

Задача: Познакомить с понятиями тождество, нюанс, акцент. Подать через пейзаж или натюрморт акцент и нюанс как средство выразительности композиции.

Предлагаемые аудиторные задания: создание пейзажа или натюрморта на тождество, нюанс, акцент.

Задания для самостоятельной работы: графическое и цветковое решение эскиза.

4 год обучения, 2 полугодие

Тема № 3. Композиция на историческую тематику (диптих, триптих).

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

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

- совмещение разновременных событий;
- совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);
- сочетание разнонаправленного движения;
- совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции, приобретение опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли детали в утверждении достоверности изображения.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении.

2. Выбор темы и сюжета для разработки композиции.

3. Исполнение мини-серии в материале.

Задание для самостоятельной работы: копирование произведений мастеров с целью выявления композиционных схем.

5 год обучения, 1 полугодие

Тема № 1. Графическая композиция «Тематический натюрморт».

Цель: Творческий подход в создании тематического натюрморта.

Задача: Определиться с тематикой натюрморта. Передать композиционный замысел, художественный образ натюрморта. В композиции показать взаимосвязь предметов. Тональное решение, выявление силуэта, передача фактуры. Выделить композиционный центр натюрморта.

Предлагаемое аудиторное задание: Из представленных предметов и драпировок, лежащих в свободном порядке, необходимо составить (скомпоновать на листе) тематический натюрморт из нескольких предметов, обязательно дополнив его воображаемыми деталями для точного отражения темы и создания художественного образа. Задание выполняется в ахроматическом или монохромном варианте.

Техника исполнения: различные техники и приемы графики: графитный карандаш, мягкий материал (соус, уголь, сепия, сангина), тушь, гелевая ручка, смешанные техники.

Задания для самостоятельной работы: графическое и цветное решение эскиза.

Тема № 2. Композиционная организация портрета.

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

Задача: передача изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Предлагаемое аудиторное задание: живописная композиция - портрет литературного героя из русской классики: А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Станционный смотритель»; А.П.Чехов «Хамелеон», И.С. Тургенев «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др.

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

5 год обучения, 2 полугодие

Тема № 3. Итоговая работа.

Вариант 1. Иллюстрация (к литературному произведению).

Вариант 2. Сюжетная композиция.

Вариант 3. Многофигурная композиция (3 - 4 фигуры).

Вариант 4. Декоративный натюрморт.

Вариант 5. Пейзажная композиция.

Вариант 6. Композиционный портрет.

Вариант 7. Тематический натюрморт.

Вариант 8. Интерьерная композиция.

Цели и задачи: Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, наклонности и умение ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

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

Предлагаемое аудиторное задание:

Вариант 1. Отразить в иллюстрациях самые главные действия литературного произведения. Композиционный замысел, передача художественных образов персонажей. Тональное и цветовое решение композиции, выбор формата.

Вариант 2. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на выбранную тему, целостность композиционного решения. Тональное и цветовое решение композиции. Выделение композиционного центра.

Вариант 3. Построение ритмической композиции. Передача движения, эмоционального состояния художественных образов. Выделение композиционного центра.

Вариант 4. Декоративное решение натюрморта. Тональное и цветовое решение эскизов натюрморта.

Вариант 5. Композиционно - пространственное решение пейзажа, создание цветового колорита.

Вариант 6. Композиционное решение портрета, выбор портретного жанра, графическое и цветовое решение эскиза. Передача художественного образа

Вариант 7. Творческий подход в создании тематического натюрморта. В композиции показать взаимосвязь предметов. Тональное и цветовое решение. Выделить композиционный центр натюрморта.

Вариант 8. Композиционное решение пространства интерьера, отобразить взаимосвязь человека и интерьера.

Задание для самостоятельной работы:

Вариант 1. Сбор натурального материала, композиционные эскизы к иллюстрации.

Вариант 2. Сбор натурального материала, графическое и цветовое решение эскиза.

Вариант 3. Сбор натурального материала, графическое и цветовое решение эскиза.

Вариант 4. Тематический подбор предметов для декоративного натюрморта, натурные зарисовки предметов и их графическая стилизация.

Вариант 5. Зарисовки и этюды пейзажей. Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Вариант 6. Сбор натурального материала, зарисовки фигуры и портретов человека.

Вариант 7. Тематический подбор предметов для тематического натюрморта, натурные зарисовки предметов.

Вариант 8. Натурные зарисовки интерьера и предметов быта, композиционное и цветовое решение эскиза.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и 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 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.

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 - 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,

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.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; 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 картона.
9. Выполнение работы на формате в материале.

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция станковая». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно,

обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

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. 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, аудиозаписи.