

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Астрахани
«Детская школа искусств имени М.П. Максаковой»**

**Дополнительная общеразвивающая
общеобразовательная программа
«Основы изобразительного искусства»**

по учебному предмету

«Композиция станковая»

Срок освоения 4 года

Астрахань

Структура программы учебного предмета

1. 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;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа по учебному предмету «Композиция станковая» призвана сориентировать преподавателей ДХШ и отделений изобразительного искусства ДШИ на приоритет предмета композиция в формировании художественных способностей детей.

Главной задачей программы является приобщение учеников к художественной культуре, обучение их основам изобразительной грамоты, воспитание эстетического вкуса, выявление наиболее одарённых учащихся для продолжения художественного образования в средних и высших специальных учебных заведениях.

Обучение должно вестись таким образом, чтобы для всех учащихся, независимо оттого, станут ли они профессиональными художниками, изобразительная деятельность стала важной и необходимой частью их жизни. Преподаватель должен чувствовать ответственность за воспитание каждого учащегося, быть не только преподавателем того или иного предмета, а учителем, который направляет художественное впечатление ребёнка, каждое творческое задание в определённый мировоззренческий и нравственный контекст.

Предмет «Композиция станковая» должен в чёткой и ясной последовательности дать учащимся необходимую для творческой работы грамоту. Поэтому все специальные дисциплины должны быть тесно связаны и взаимодействовать друг с другом в процессе обучения и творческого развития ребёнка.

В процессе обучения нужно помочь развиться лучшему, что заложено в ребёнке; необходимо с уважением относиться к личности каждого учащегося, находить в нём, в его работах положительное и помогать его развитию, одновременно устраняя то, что ему мешает.

Обучение следует вести в доступной возрасту форме. Задания должны увлекать, будить воображение, быть интересными для учащихся, развивать индивидуальные творческие способности. В школе очень важно создать творческую атмосферу, обстановку служения искусству.

Изучение природы лежит в основе работы по каждому предмету. Большое внимание необходимо уделять развитию художественной наблюдательности у детей. Это будет способствовать раскрытию поэтического восприятия окружающей жизни, воспитывая и углубляя патриотические и интернациональные чувства ребёнка. Практические умения должны опираться на теоретические знания. Учащихся следует ознакомить с основами теории искусства, перспективы,

цветоведения и пластической анатомии. Технологии живописных материалов полезно изучить, знакомя учащихся с классическими произведениями.

Усвоенные знания, приёмы изображения учащиеся должны уметь применять в творческих работах для выражения правдивого, яркого, цельного художественного образа.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Основы изобразительного искусства» со сроком обучения 4 года срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 4 года.

При реализации программы учебного предмета «Композиция станковая» продолжительность учебных занятий с первого по четвертый классы составляет 34 недели ежегодно.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы на реализацию учебного предмета «Композиция станковая»:

Таблица 1

Срок обучения	4 года
Количество часов на аудиторные занятия	136
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	102
Максимальная учебная нагрузка	238

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 4-летнем сроке обучения составляет 238 часов. Из них: 136 часов – аудиторные занятия, 102 часа - самостоятельная работа.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

4-летний срок освоения программы

- 1 - 4 классы – по 1 часу в неделю

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

4-летний срок освоения программы

- 1 - 2 классы – по 0,5 часов в неделю
- 3 - 4 классы – по 1 часу в неделю

**Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации**

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график								Всего часов
	промежуточной аттестации								
Классы	1		2		3		4		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Самостоятельная работа	8	9	8	9	16	18	16	18	102
Максимальная учебная нагрузка	24	27	24	27	32	36	32	36	238
Вид промежуточной аттестации	зачет	экзамен	зачет	Экзамен	зачет	экзамен	зачет	Итого	вая аттестация

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

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Композиция станковая» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия проводятся в групповой форме, численность группы - от 10 человек. Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, разработку эскизов, сбор материала, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие

детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

Цель 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 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).

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.

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

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие					
1	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	урок	1,5	0,5	1
2	Равновесие основных элементов композиции в листе	урок	1,5	0,5	1
3	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета	урок	1,5	0,5	1
4	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	урок	6	2	4
5	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона	урок	13,5	4,5	9
			24	8	16
1 год обучения II полугодие					
6	Ритм в композиции станковой	урок	6	2	4
7	Композиционный центр в композиции станковой	урок	9	3	6
8	Выразительные средства композиции станковой	урок	12	4	8
			27	9	18
2 год обучения I полугодие					
1	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции	урок	12	4	8

2	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	урок	12	4	8
			24	8	16
2 год обучения II полугодие					
3	Монокомпозиция в искусстве, общие принципы построения композиции замкнутого типа.	урок	3	1	2
4	Открытая композиция.	урок	9	3	6
5	Трансформация и стилизация изображения	урок	7,5	2,5	5
6	Стилизация изображения животных	урок	7,5	2,5	5
			27	9	18
3 год обучения I полугодие					
1	Пейзаж, как жанр станковой композиции	урок	16	8	8
2	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	урок	16	8	8
			32	16	16
3 год обучения II полугодие					
3	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику	урок	36	18	18
			36	18	18
4 год обучения I полугодие					
1	Композиционная организация портрета	урок	14	7	7
2	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане	урок	18	9	9
			32	16	16
4 год обучения II полугодие					
3	Иллюстрации к литературным произведениям	урок	36	18	18
			36	18	18

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учётом возрастных особенностей детей, а также с учётом 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 задачи и материал исполнения заданий учебно – тематического плана, задания для самостоятельной работы.

1 класс

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.

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

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

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

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета.

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание цветowych растяжек холодной гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

Задание для самостоятельной работы: создание цветowych растяжек теплой гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

4. Достижение выразительности композиции с помощью цветowego контраста.

Контраст и нюанс.

Цель: изучение понятий «контраст цвета по теплохолодности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе.

Задача: усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции.

Предлагаемые аудиторные задания:

1. этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте»
2. этюд по воображению «Деревья осенью».

Задания для самостоятельной работы: создание цветowych выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, цветowe эскизы образов деревьев.

5. Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.

Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат).

Задача: приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма.

Задания для самостоятельной работы: наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по воображению.

6. Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма.

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 аудиторное 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».

б) 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.

7. Композиционный центр в композиции станковой.

Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему.

Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.

Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

Задание для самостоятельной работы: выполнение трех эскизов к сказке, где

каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента.

8. Выразительные средства композиции станковой.

Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», «пропорции тона» и «состояние в пейзаже».

Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс».

Предлагаемые аудиторские задания:

а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

б) выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем. Самостоятельный подбор цветовой шкалы к заданиям по живописной композиции.

2 класс

1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

Цель: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние».

Задача: овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.

Предлагаемое аудиторское задание: 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. Двух- или

трехплановое пространство.

Задание для самостоятельной работы: создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников.

2. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции).

Цель: 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 «цезура» 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».

Задача: приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга.

Предлагаемое аудиторное задание: Иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема).

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

3. Монокомпозиция в искусстве, общие принципы построения композиции замкнутого типа.

Цель: изучение общих принципов создания замкнутой композиции.

Задача: навыки перехода на условную плоскостную, трактовку, композиции замкнутого типа.

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного

изображения, заключенного в рамки определенного формата, заданного автором (монохром): «фантазийная композиция в замкнутом пространстве».

Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения фантастических форм в наиболее выразительном ракурсе.

4. Открытая композиция.

Цель: заполнение изобразительного пространства в композиции открытого типа.

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскизов открытой композиции «Подводный мир».

Задание для самостоятельной работы: эскиз подводного пейзажа с пятновой трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру.

5. Трансформация и стилизация изображения.

Цель: формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка.

Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.

Предлагаемое аудиторное задание: трансформация формы трех предметов (лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций:

- уменьшение ширины в два раза;
- увеличение ширины в два раза;
- изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета).

Задание для самостоятельной работы: поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и величине.

6. Стилизация изображения животных

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Предлагаемое аудиторное задание:

Создание орнаментальных композиций с изображением зверей.

Задание для самостоятельной работы: создать орнаментальные композиции с

животными «подводного мира» в стиле Модерн.

3 класс

1. Пейзаж, как жанр станковой композиции.

Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного».

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.

2. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.

Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная.

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.

3. 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.

4 класс

1. 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.

2. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.

Цель: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности.

Задача: создание графической композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: создание автопортрета в определенном историческом костюмированном образе со стаффажем на заднем плане.

Задание для самостоятельной работы: зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

3. Иллюстрации к литературным произведениям.

Цель: 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.

Задача: умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства. Работа в выбранной технике.

Предлагаемое аудиторное задание:

- Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»).
- Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков.

Задание для самостоятельной работы: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Программа «Станковая композиция» для 1 – 4 классов детских художественных школ и отделений изобразительного искусства детских школ искусств должна обеспечивать учащимся приобретение определённого перечня знаний, умений и навыков.

Требования к уровню подготовки обучающихся строятся исходя из личности ребёнка, его подготовленности, расширяясь постепенно от знакомства со свойствами красок, владения карандашом, другими инструментами и материалами до освоения законов композиции.

Результатом обучения учебного предмета «Станковая композиция» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

дать – теоретические сведения основных законов композиции

обучить – практическому применению полученных знаний

развивать – художественный вкус; творческое воображение; умение вглядываться в жизнь и замечать прекрасное в обычном

В конце прохождения курса обучения учащиеся должны:

быть – подготовленными к поступлению в ССУЗы и ВУЗы по специальности изобразительное искусство.

знать – основные законы композиции, закономерности построения художественной формы, принципы сбора и систематизации подготовленного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла.

уметь -

- добиваться художественной выразительности выполняемой работы;
- компоновать изображение в листе бумаги
- использовать средства живописи и графики в композиции, их изобразительные выразительные возможности.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения:

1-й год обучения - развитие творческого потенциала – главная задача первого класса. Задача преподавателя – пробудить у учащегося активное, эмоциональное отношение к каждому заданию. При общей теме задания и общих требованиях работа с учащимися должна быть строго индивидуализирована – выявление и развитие особенностей каждого учащегося, его максимальное творческое развитие должно быть необходимой заботой учителя.

Очень важно дать учащимся понятие композиции как «организации художественного произведения», направленной на создание «выразительной гармонии». Слово «выразительная» сразу связывает композицию с содержанием, как основной целью работы художника. В слове «гармония» заключены и «ритм», и соподчинение частей композиции в интересах выражения идеи, замысла, и отбор форм и цветов с той же целью, и конечно, «музыкальное, поэтическое звучание целого».

В первом классе надо научить выбирать формат и размер листа в зависимости от композиционного замысла, дать понятие об организации изобразительной плоскости, её единства и цельности на основе соподчинения и гармонии. Дать понятие ритма, научить детей обращать внимание на выразительность пятна, линии, штриха.

Кроме указанных в тематическом плане длительных заданий, преподаватель может давать короткие упражнения и задание на решение конкретных композиционных задач. Эти задания могут быть даны индивидуально;

2-й год обучения - Во 2-м классе закрепляются и углубляются навыки работы над композицией. Развитие образности мышления учащихся – главного качества творческой личности – это в центре внимания преподавателя. Поиски выразительного композиционного и цветового решения переносятся на эскизы. Закрепляются понятия силуэта, масштабности, ритма, равновесия, сюжетно – композиционного центра композиции.

Во 2-м классе дети учатся последовательно вести работу над темой: от первоначального эскиза, через натурные зарисовки к завершению композиции. Мера законченности определяется решением задач заданной темы, временем, отведенным на него по программе и индивидуальным особенностям учащегося.

В процессе работы над композицией надо приучать учащихся к усидчивости, трудолюбию и воспитывать чувство ответственности;

3-й год обучения - В старших классах всё более усиливается требование профессионального отношения к работе.

Длительная подготовительная работа ведётся над эскизами, повышается теоретическая обоснованность заданий и оценки, более конкретными становятся установки каждого задания.

Всё больше внимания уделяет преподаватель в процессе сочинения композиции способности учащихся образно мыслить.

В 3-м классе даются задания на остроту современного композиционного решения. Можно давать учащимся большую свободу в выборе материала.

4-й год обучения - В выпускном классе ещё острее становится внимание к индивидуальности учащегося. Возможна некоторая специализация и работа в плане подготовки к поступлению в специальные художественные учебные заведения.

Ведётся обязательная серьёзная работа с натуры в процессе поиска композиционного решения для некоторых тем. Зарисовки с натуры должны быть на достаточно высоком профессиональном уровне. На экзаменационных просмотрах обязательно учитывается весь ход работы над композицией: учащиеся показывают и эскизы, и весь рабочий материал.

Часть композиции выполняется в графической технике или по выбору учащегося.

Всё обучение в детской художественной школе должно быть направлено на то, чтобы любовь к изобразительному искусству, к изобразительной деятельности осталась у детей на всю жизнь, даже если они не станут художниками – профессионалами.

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 счѐтаудиторного 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 «Изобразительное искусство» 4 года в четвёртом классе.

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».

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

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

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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 заданий по станковой композиции:

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала
4. Выполнение эскизов с разным композиционным решением (форэскизы, тонально-композиционные и цветовые эскизы).
5. Выполнение картона.
6. Выполнение работы на формате в материале. Работа, как правило, ведётся акварельными красками, гуашью, акрилом. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

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

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.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. «О композиции»; сб. статей. – М., 1959
2. Е.В. Шорохов «Основы композиции». – М., 1979
3. Б. Айзенбарт «Полный курс акварели. Пейзаж». – М., 2001
4. Х. Гаррисон «Энциклопедия акварельных техник. Часть 2. Темы». – М., 2005
5. Х. Гаррисон «Энциклопедия техник рисунка. Глава 5. Темы». – М., 2005
6. Е.А. Кибрик «Общие сведения о композиции». – М., «Юный художник» 2006
7. А.Д. Алёхин «Композиция и творчество». – М., «Юный художник». 2006
8. К.В. Безменова «Монотипия в России 20 век». – М., 2006

9. У.Ф. Пауэлл «Пишем облака и небо». – М., 2007
10. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004 11.
Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
12. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
13. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
14. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
15. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
16. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
17. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
18. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
19. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
20. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
21. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
22. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
23. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
24. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
25. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
26. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977
27. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995
28. 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.