

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» ГОРОДА ИШИМА**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА»**

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

ХУДОЖЕСТВЕННО - ТВОРЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ... 30

- Методические рекомендации преподавателям
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
- Дидактические материалы

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ... 33

- Методическая литература
- Учебная литература
- Интернет-ресурсы для самостоятельной работы обучающихся
- Средства обучения

Ишим, 2016

«Одобрено»

Методическим советом

МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима № 4

от 15.01 2016 г.

«Утверждаю»

Директор МАУ ДО «ДХШ»

г. Ишима – Емельянов В.В.

(подпись)

20 16 г.

Разработчики:

Ромахина Наталья Владимировна – Заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима

Рецензент – **Манухин Валентин Григорьевич** – Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	4
- <i>Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе</i>	
- <i>Срок реализации учебного предмета</i>	
- <i>Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом детской художественной школы на реализацию учебного предмета</i>	
- <i>Сведения о затратах учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации.</i>	
- <i>Форма проведения учебных аудиторных занятий</i>	
- <i>Цели и задачи учебного предмета</i>	
- <i>Структура программы учебного предмета</i>	
- <i>Методы обучения</i>	
- <i>Описание материально-технических условий реализации учебного предмета</i>	
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.....	8
- <i>Учебно-тематический план</i>	
- <i>Содержание разделов и тем. Годовые требования</i>	
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ... 	25
- <i>Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения</i>	
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.....	28
- <i>Аттестация: цели, виды, форма, содержание</i>	
- <i>Критерии оценки</i>	
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.....	30
- <i>Методические рекомендации преподавателям</i>	
- <i>Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся</i>	
- <i>Дидактические материалы</i>	
VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ.....	33
- <i>Методическая литература</i>	
- <i>Учебная литература</i>	
- <i>Интернет-ресурсы для самостоятельной работы обучающихся</i>	
- <i>Средства обучения</i>	

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

Программа учебного предмета «Композиция станковая» является частью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Основы изобразительного творчества» (далее - программа «ОИТ»), реализуемой в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Детская художественная школа» города Ишима (далее - МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима).

Программа учебной дисциплины «Композиция станковая» разработана на основе примерной программы по учебному предмету «Композиция станковая» под редакцией И.Е. Домогатской и составлена с учётом «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а так же сложившейся практики преподавания в МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима и оснащённости школы методической и учебной литературой.

Учебный предмет «Композиция станковая» является одним из основных предметов художественно-творческой подготовки обучающихся по программе «ОИТ».

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

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

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных предметов «Основы живописи» и «Основы рисунка». 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 объёмов, грамотного владения тоном и цветом.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» при 4-летней общеразвивающей программе «Основы изобразительного творчества» составляет 4 года: с 1 по 4 классы.

Реализация программы учебного предмета «Композиция станковая» возможна в сокращенные сроки с учетом выполнения программных требований.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом детской художественной школы на реализацию учебного предмета

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Композиция станковая» со сроком обучения 4 года составляет 408 часов, в том числе аудиторные занятия - 272 часа, самостоятельная работа – 136 часов.

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

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени график промежуточной и итоговой аттестации								Всего часов
	1		2		3		4		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	
Количество недель	16	18	16	18	16	18	16	18	
Аудиторные занятия (в часах)	32	36	32	36	32	36	32	36	272
Самостоятельная работа (в часах)	16	18	16	18	16	18	16	18	136

Максимальная учебная нагрузка (в часах)	48	54	48	54	48	54	48	54	408
Вид промежуточной и итоговой аттестации	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачёт	зачет	Экзамен (творческий просмотр)	

Форма проведения учебных аудиторных занятий.

Учебные занятия по учебному предмету «Композиция станковая» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы. Занятия по предмету «Композиция станковая» осуществляются в форме групповых занятий (от 11 человек). В 3, 4 классах и в группах обучающихся второй смены общеобразовательной организации возможна мелкогрупповая форма занятий (от 4 до 10 человек). Групповая форма занятий не исключает возможность преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Продолжительность урока – 45 минут.

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Композиция станковая» дополнительной общеразвивающей программы «Основы изобразительного творчества» со сроком обучения 4 года составляет:

- аудиторные занятия 1-4 класс – 2 часа,
- самостоятельная работа по предмету 1-4 класс – 1 час.

Цель и задачи учебного предмета.

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-эстетическое развитие личности обучающегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета «Композиция станковая» художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

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.

Обоснование структуры программы учебного предмета.

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 приёмов работы);

- практический (практическая работа, самостоятельная работа, выполнение упражнений, набросков и эскизов);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

Обучающиеся обеспечиваются 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 мольбертами, стульями, табуретами, предметами натурального фонда.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

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

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

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- основы композиции станковой;
- цвет в композиции станковой;
- сюжетная композиция;
- создание художественного образа в композиции;
- графика;
- итоговая работа.

Учебно-тематический план.

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Основы композиции станковой				
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	урок	3	1	2
1.2.	Равновесие основных элементов композиции в листе	урок	3	1	2
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Основные цвета, составные и дополнительные. Эмоциональная характеристика цвета.	урок	3	1	2
2.2.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	урок	12	4	8
	Раздел 3. Сюжетная композиция				
3.1.	Сюжетная композиция. Понятия «симметрия» и «асимметрия».	урок	21	7	14
3.2.	Понятие композиционного ритма. Упражнения.	урок	4	1	3
	Зачёт	Урок-	2	1	1

		просмотр			
Итого за I полугодие:			48	16	32
1 год обучения II полугодие					
3.3.	Ритм в композиции станковой.	урок	12	4	8
3.4.	Композиционный центр в композиции станковой	урок	18	6	12
3.5.	Выразительные средства композиции станковой	урок	18	6	12
3.6.	Подготовка работ к просмотру Зачёт	урок просмотр	6	2	3 1
Итого за II полугодие:			54	18	36
Итого за учебный год:			102	34	68
2 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Цвет в композиции станковой				
1.1.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции	урок	18	6	12
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции (статичная и динамичная композиции)	урок	21	7	14
	Раздел 3. Графика				
3.1	Шрифтовая композиция	урок	7	2	5
	Зачёт	урок-просмотр	2	1	1
Итого за I полугодие:			48	16	32
2 год обучения II полугодие					
	Раздел 4. Цвет в композиции станковой				
4.1.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	урок	24	8	16
	Раздел 5. Создание художественного образа в композиции				
5.1.	Иллюстрация к литературному произведению	урок	27	9	18
5.2.	Подготовка работ к просмотру Зачёт	урок просмотр	6	2	3 1
Итого за II полугодие:			54	18	36
Итого за учебный год:			102	34	68

3 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Сюжетная композиция				
1.1.	Пейзаж, как жанр станковой композиции	урок	24	8	16
	Раздел 2. Создание художественного образа в композиции				
2.1.	Композиционная организация портрета	урок	22	7	15
	Зачёт	урок-просмотр	2	1	1
Итого за I полугодие:			48	16	32
3 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)				
3.1.	Исполнение мини-серии композиций на историческую тематику	урок	30	10	20
3.2.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	18	6	12
3.3.	Подготовка работ к просмотру	урок	6	2	3
	Зачёт	просмотр			1
Итого за II полугодие:			54	18	36
Итого за учебный год:			102	34	68
4 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Графика				
1.1.	Создание образной графической композиции. Вариант 1. Графический лист «Аллегория». Вариант 2. Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента Вариант 3. Архитектурные фантазии	урок	27	9	18
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	19	6	13
	Зачёт	урок-просмотр	2	1	1
Итого за I полугодие:			48	16	32
4 год обучения II полугодие					

Раздел 3. Итоговая работа					
3.1.	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры). Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания). Вариант 3: Художественно- образная композиция (портрет в композиции), (конкурсные задания)	урок	48	16	32
3.2.	Подготовка работ к просмотру Экзамен	урок выставка- просмотр	6	2	2 2
Итого за II полугодие:			54	18	36
Итого за учебный год:			102	34	68
Итого за 4 учебных года:			408	136	272

Содержание разделов и тем.

Годовые требования.

1 год обучения I полугодие

Раздел 1. Основы композиции станковой.

1.1 Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений художников.

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

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

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видео, используя печатные материалы и Интернет.

1.2 Равновесие основных элементов композиции в листе.

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

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

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

Задание для самостоятельной работы: зарисовки по памяти связанные с заданной темой по композиции.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой.

2.1 Основные цвета, составные и дополнительные. 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 навыков смешивания колеров.

Предлагаемые аудиторные занятия: Вариант 1: создание цветовых растяжек холодной гаммы:

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

Задания для самостоятельной работы: создание цветовых растяжек теплой гаммы:

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

Вариант 2: создание цветовой расколеровки по принципу «лоскутного одеяла» с теми же задачами.

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

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

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

Предлагаемые аудиторские задания:

- этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте»
- этюд по воображению «Деревья осенью», либо свой образ с расколеровки.

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

Раздел 3. Сюжетная композиция.

3.1 Сюжетная композиция. Понятие «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.

Предлагаемые аудиторские задания: выполнение композиции на бытовой сюжет или иллюстрацию (возможна конкурсная тема). Ахроматическая гамма либо создание сюжетной композиции с ограничением цвета.

Задания для самостоятельной работы: наброски фигур человека и животных с натуры и по воображению, копии с работ мастеров.

3.2 Понятие композиционного ритма.

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

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

Предлагаемые аудиторные задания:

Вариант: изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск отрывается от отца», «Кончина св. Франциска»; Боттичелли «Оплакивание», «Весна»; Питер Брейгель «Охотники на снегу»; и другие варианты.

Выполнение упражнений на создание статической и динамической композиции.

Задания для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала по заданной теме.

1 год обучения II полугодие

3.3 Ритм в композиции станковой.

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций.

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

Предлагаемое аудиторное задание: Создание творческой композиции на тему по выбору: «Зимний лес», «Метель», «Карнавал» и другие варианты.

Задания для самостоятельной работы: Наброски и зарисовки составляющих элементов композиции.

3.4 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 соподчинённости и гармонии.

Предлагаемые аудиторные задания: Иллюстрации к сказкам русских писателей (конкурсные темы). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство.

Задания для самостоятельной работы: выполнение 2-3 эскизов к предложенной теме, где один из персонажей становится главным. Зарисовки и подбор материала русского народного костюма (мужского и женского), русского орнамента.

3.5 Выразительные средства станковой композиции.

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 пространства листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс».

Предлагаемые аудиторные задания:

- а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), один - два варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;
- б) выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), один - два варианта, предлагающие разные «состояния» пейзажа;
- в) выполнение графического или живописного листа на конкурсную тему в соответствии с методическими целями и задачами задания.

Задания 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.

3.6 Подготовка работ к просмотру. Зачёт.

Подготовка работ к просмотру. В случае необходимости - доработка

отдельных заданий. Оформление работ для просмотра и итоговой выставки.

Зачёт в форме творческого просмотра работ обучающихся.

2 год обучения I полугодие

Раздел 1. Цвет в композиции станковой.

1.1 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.

Предлагаемые аудиторные задания: выполнение пейзажа со стаффажем (городской пейзаж) в три тона с введением одного цвета (основного или составного) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками. Двух- или трёхплановое пространство.

Задания для самостоятельной работы: создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1 Одно-, двух-, многофигурная композиция (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. Верейского и других). Знакомство с понятием «цезура» в пространственном построении двухфигурной композиции на примере произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Пётр и Павел», Н.Н. Ге «Пётр I допрашивает царевича Алексея».

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

Предлагаемые аудиторные задания: иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема).

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

Раздел 3. Графика

3.1 Шрифтовая композиция.

Цель: Знакомство с понятием «шрифт», с различными видами шрифтов, особенностями шрифтового решения. Развитие образного мышления.

Задача: создание образной композиции, в которой шрифт будет нести главную смысловую и эстетическую нагрузку.

Предлагаемое аудиторное задание: создание оригинальной творческой шрифтовой композиции:

Вариант 1: Монограмма (из придуманной обучающимися гарнитуры);

Вариант 2: Буква – образ (буква как живой сюжетный рисунок);

Вариант 3: Слово – образ (смысловое и графическое единство в образном рисунке).

Задание для самостоятельной работы: изучение характерных особенностей шрифтов. Выполнение композиционных эскизов.

Зачёт. Творческий просмотр работ за 1-е полугодие.

2 год обучения II полугодие

Раздел 4. Цвет в композиции станковой.

4.1 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», конкурсная тема или другие варианты.

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

Раздел 5. Создание художественного образа в композиции

5.1 Иллюстрация к литературному произведению.

Цель: изучение понятий: «целостность цветового решения», «направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная схема», применение основных правил и законов композиции.

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

Предлагаемые аудиторные задания:

1. Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»).
2. Создание творческой композиции по мотивам произведения отечественного или зарубежного писателя (классика или современного мастера).

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

5.2 Подготовка работ к просмотру. Зачёт.

Подготовка работ к просмотру. В случае необходимости - доработка отдельных заданий. Оформление работ для просмотра и итоговой выставки.

Зачёт в форме творческого просмотра работ обучающихся.

3 год обучения I полугодие

Раздел 1. Сюжетная композиция

1.1 Пейзаж, как жанр станковой композиции.

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

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

Предлагаемые аудиторные задания: деревенский или городской пейзаж в графической или живописной технике с передачей неглубокого трёхпланового пространства, с учётом перспективных построений, соблюдением масштаба.

Задания для самостоятельной работы: композиционные зарисовки, копирование зарисовок великих мастеров пейзажа (В. Ван Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина и других).

Раздел 2. Создание художественного образа в композиции

2.1 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 персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Предлагаемые аудиторные задания:

Вариант 1: живописная композиция – портрет литературного героя из русской или зарубежной классики;

Вариант 2: портрет друга или члена семьи по мотивам портретов великих мастеров.

Вариант 3: портрет известной личности истории или современности в композиции.

Вариант 4: портрет современника в жанровой композиции.

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

Зачёт. Творческий просмотр работ за 1-е полугодие.

3 год обучения II полугодие

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)

3.1 Исполнение мини-серии композиций на историческую тему.

Цель: изучение возможностей создания композиции способами

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

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

Предлагаемые аудиторные задания:

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.

Задания для самостоятельной работы: сбор материала, композиционные поиски, копирование произведений мастеров с целью выявления композиционных схем, посещение выставок и школьных мероприятий.

3.2 Сюжетная композиция на конкурсную тему.

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

Задача: создание одно-двух фигурной композиции на заданную конкурсную тему со стаффажем на заднем плане с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции.

Предлагаемые аудиторные задания: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Задания для самостоятельной работы: сбор натурального материала, выбор образа, упражнения на выбор техники исполнения.

3.2 Подготовка работ к просмотру. Зачёт.

Подготовка работ к просмотру. В случае необходимости - доработка отдельных заданий. Оформление работ для просмотра и итоговой выставки.

Зачёт в форме творческого просмотра работ обучающихся.

4 год обучения I полугодие

Раздел 1. Графика

1.1 Создание образной графической композиции.

Вариант 1. Графический лист «Аллегория».

Цель: развитие абстрактно-образного мышления.

Задача: условное изображение абстрактных идей посредством конкретного художественного образа.

Предлагаемое аудиторное задание: вводная беседа на тему «Художественный образ. Аллегория». Выполнение композиционных зарисовок. Создание художественного образа в композиции – аллегории на заданную тему (Варианты тем: «Время года», «Стихия» и т.д., возможно определение своей темы).

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала, композиционные поиски.

Вариант 2: Иллюстрация к классическому произведению русской или мировой литературы с использованием орнамента.

Цель: создание композиции с учётом технических и композиционных особенностей книжной графики.

Задача: нестандартное решение композиции. Поиск художественного образа. Умение использовать орнамент как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Изучение материальной культуры различных времён и стран.

Предлагаемые аудиторные задания: разработка графического, цветового решения орнамента и образа. Решение композиции листа в целом. Выполнение композиции с включенным в неё орнаментом в заданном формате.

Задания для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала. Изучение материальной культуры времён и стран.

Вариант 3: Архитектурные фантазии.

Цель: создание графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

Задача: умение создать образ зданий (города) через визуальный эффект, трансформирующий архитектурные формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези, Гауди.

Предлагаемые аудиторные задания: выполнение графического листа с разработкой визуального эффекта. Пространственно-плановое решение композиции.

Задания для самостоятельной работы: изучение архитектурных стилей. Знакомство с современными тенденциями в архитектуре. Композиционные зарисовки.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1 Сюжетная композиция на конкурсную тему.

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

Задача: умение создавать композицию с учётом законов композиции. Пространственно - плановое, тональное и цветовое решение.

Предлагаемые аудиторные задания: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Задания для самостоятельной работы: сбор натурального материала. Подготовительные наброски и этюды.

Зачёт. Творческий просмотр работ за 1-е полугодие.

4 год обучения II полугодие

Раздел 3. Итоговая работа

3.1 Выполнение итоговой работы: создание серии композиций, связанных единством замысла.

Вариант 1: Книжная графика (многофигурная композиция).

Вариант 2: Сюжетная композиция (многофигурная композиция), (конкурсные задания).

Вариант 3: Художественно-образная композиция (портрет в композиции), (конкурсные задания)

Итоговая работа отличается от текущих работ основательностью, обобщенностью, масштабностью, законченностью разработки темы.

Цели и задачи: итоговая композиция как работа, максимально выявляющая особенности, наклонности и умение обучающегося: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы. Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой многофигурной тематической композиции.

Предлагаемые аудиторные задания:

Вариант 1. Пространственно - плановое тональное и цветовое решение композиций, выбор формата и техники исполнения.

Вариант 2. Выполнение композиций в свободной технике с учётом композиционных законов на заданную или свою утверждённую тему в выбранном формате; целостность композиционного решения.

Вариант 3. Выполнение композиций с яркой передачей характера и психологии образа; выбор формата и техники исполнения, целостность композиционного решения.

Задания для самостоятельной работы:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры. Композиционные поиски, эскизы в технике исполнения.

Вариант 2. Сбор подготовительного материала, пространственно-плановое, тональное и цветовое решение. Поиск техники исполнения.

Вариант 3. Сбор подготовительного материала, поиски образа техники исполнения, тональное и цветовое решение.

3.6 Подготовка работ к просмотру. Экзамен.

Подготовка работ к просмотру. В случае необходимости - доработка отдельных заданий. Оформление работ для итоговой выставки.

Экзамен в форме творческого просмотра-выставки работ обучающихся.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

- Знание основных формальных элементов композиции: силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, статики – динамики, симметрии – асимметрии;
- Знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- Умение и навыки работы с различными художественными материалами и техниками;
- Умение раскрывать образное решение в художественно-творческих работах;
- Навыки самостоятельного применения различных художественных материалов и техник;
- Навыки работы над композицией;
- Навыки подготовки работ к экспозиции.

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;
- чётко выделять композиционный центр;
- собирать материал в работе над сюжетной композицией;

-навыки:

- владения техниками работы гуашью, графическими техниками;
- поэтапной работы над сюжетной композицией;

2 год обучения

-знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
- о трёхмерном пространстве;
- о перспективе (линейной и воздушной);
- о плановости изображения;
- о точке зрения (горизонт);

-умения:

- передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- передавать стилистику, историческую достоверность деталей;

-навыки:

- 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 основных пропорциях фигуры человека;
- 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;
- соразмерность фигур человека, животного и частей интерьера;
- о плановости, перспективном построении пространства;

-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:

- анализировать схемы построения композиций великих художников;
- работы различными живописными и графическими техниками;

- создания эмоциональной выразительности листа и подчинение всех элементов композиции основному замыслу;
- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- создания целостности цветотонального решения листа.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, формы, 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 счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель по своему усмотрению может проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль). В текущий контроль успеваемости входит оценка по окончании четверти.

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачёт — творческий просмотр.

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании полугодий в 1-4 классах.

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра - выставки творческих работ проводится по окончании освоения общеразвивающей программы «Основы изобразительного творчества» в 4 классе.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются ДХШ.

Итоговая работа по предмету «Композиция станковая» предполагает создание серии, связанной единством замысла. Итоговая работа отличается

от текущих работ основательностью, обобщенностью, масштабностью, законченностью разработки темы.

Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа выполняется во втором полугодии выпускного класса. Обучающимся предлагаются темы итоговой работы, утверждённые Методическим советом ДХШ. Обучающийся может выбрать одну из предложенных тем, либо сформулировать свою тему, учитывая индивидуальные склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов (не менее двух), связанных единством замысла и воплощения.

Этапы работы:

- поиски темы, выстраивание концепции темы, 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 сроки определённые по графику аттестации.
- Выставка и обсуждение итоговых работ.

Критерии оценок.

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

- «отлично» — ученик самостоятельно выполняет все поставленные задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

- «хорошо» — ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.
- «удовлетворительно» — ученик выполняет поставленные задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы требуется постоянная помощь преподавателя.
- «неудовлетворительно» — ученик не справился с поставленными задачами, не умеет исправлять допущенные ошибки, даже при помощи преподавателя. Существенная незавершенность большей части работы, отсутствие художественной образности.

При выставлении оценок необходимо учитывать не только качество исполнения задания, но и природные художественные данные ребенка, степень его работы дома и в учебной аудитории.

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.

Основное учебное время программы отводится для выполнения учащимися творческих заданий. 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, цветотональных эскизов.
7. Выполнение картона.
8. Выполнение работы на формате в материале.

Работа над сюжетной композицией ведется на учебных аудиторных занятиях и за их пределами, во время самостоятельной домашней работы. Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, выполнение картона композиции, индивидуальная работа с каждым учеником.

Итогом каждого полугодия должна стать, как минимум, одна законченная композиция, 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***

Объем самостоятельной работы по учебному предмету определяется с

учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы основного общего образования, с опорой на сложившиеся в ДХШ педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные способности обучающегося.

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем регулярно. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности. Просмотр домашних работ сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, музеев и т.д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности детской художественной школы.

Дидактические материалы

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

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

III. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. – М.: «Изобразительное искусство» 1985
2. Алёхин А.Д. Изобразительное искусство.– М.: «Просвещение», 1984
3. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
4. Беляев Т.Ф. Упражнения по развитию пространственных представлений у учащихся.– М.: «Просвещение», 1975
5. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. – М., 2004
есть в э виде
6. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. – М., Искусство, 1986
7. Искусство шрифта. Работы московских художников. – М., «Книга», 1977
8. Кузнецова Э.В. Исторический и батальный жанр: Беседы о рус. и сов. Живописи. Книга для учителя. – М.: «Просвещение», 1982
9. Кузнецов Э. Художник и книга. – Л.: «Художник РСФСР», 1964
10. Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции. – М.: «Высшая школа», 1988
11. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. – М., «Молодая гвардия», 1975
12. Митрохин Д.И. Книжные знаки мастеров графики – М.: «Книга» 1980
13. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение.
14. Курс художественного воспитания. – М., 1981
15. Современный советский эстамп.– М.: «Советский художник», 1960
16. Стасевич В.Н. Искусство портрета.– М.: «Просвещение», 1989
17. Чернышев О.В. Формальная композиция. – Минск: «Харвест», 1999
18. Шорохов Е.В. Козлов Н.Г. Композиция.– М.: «Просвещение», 1978
19. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе.– М.: «Просвещение», 1977
20. Шорохов Е.В. Тематическое рисование в школе.– М.: «Просвещение», 1975

21. Щербаков В.С. Изобразительное искусство и творчество.— М.: «Просвещение», 1989
22. Яблонский В.А. Преподавание предметов «Рисунок» и «Основы композиции» – М.: «Высшая школа», 1989

Список учебной литературы

1. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955
2. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
4. Сокольникова Н.М. Основы композиции 5-8 классы. М.: «ТИТУЛ», 1995
5. Фаворский В.А. Рассказы художника гравёра М.: Детская литература, 1976

Статьи из периодических изданий.

1. Архитектура в пейзаже // «Юный художник» №5, 1982
2. Композиция // «Юный художник» №2, 1979
3. Костюм // «Юный художник» №8, 1981
4. Пейзаж в живописи // «Юный художник» №5, 1986

Интернет-ресурсы для самостоятельной работы обучающихся.

<http://school-collection.edu.ru> – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

<http://www.museum-online.ru> – Художники мира

<http://www.artprojekt.ru> – Энциклопедия искусства

<http://www.art-urok.ru> – Детям о живописи

<http://shatiskusstvo.ucoz.ru> – Школьникам о живописи

<http://graphic.org.ru> – Искусство графики

<http://bibliotekar.ru/muzeu.htm> – Раздел «Библиотека художника»

<http://y-art.ru> – Журнал «Юный художник»

<http://www.art-storona.ru> – Журнал об искусстве «Введенская сторона»

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, фонд работ учеников, иллюстрации;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц, демонстрационные модели;
- **электронные образовательные ресурсы:** электронные версии учебных пособий по композиции, слайды, учебные фильмы.
- **аудиовизуальные:** слайды, видеофильмы, учебные кинофильмы.