

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Кургана
«Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина»

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
ПО.01.УП.03. КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

Курган
2020

Рассмотрено:
Педагогическим советом МБОУДО
г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
Протокол № 2

Утверждаю:
Приказ № 51
Директор МБОУ ДО
г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»
В.В. Архипов
«31» августа 2020 г.

Составлена на основе примерных программ:

Проект программы по учебному предмету «Композиция станковая» по дополнительным предпрофессиональным программам «Живопись», Москва, 2012 г.

Составители:

Алексеев Э.К., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Архипова Е.П., преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина»

Рецензент: Аросланова И.А. заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина», член ВТОО «Союза художников России»

Рецензент: Воробьёва Н.Г. заведующая отделом «Изобразительное искусство», преподаватель высшей категории МБОУ ДОД г. Кургана «ДШИ №1»

Содержание:

- I.** Пояснительная записка.
- II.** Учебно-тематический план.
- III.** Содержание учебного предмета. Годовые требования
- IV.** Требования к уровню подготовки обучающихся.
- V.** Формы и методы контроля, система оценок.
- VI.** Методическое обеспечение учебного процесса
- VII.** Список рекомендуемой литературы.

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Данная программа учебного предмета «Композиция станковая» составлена коллективом преподавателей МБОУ ДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина» на основе примерной программы учебного предмета «Живопись» разработанной разработчиками: А.Ю. Анохиным, А.Л. Мазиным, А.С. Сокольской, Т.С. Широбокова

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись». Коллектив преподавателей МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина» опираясь на свой опыт внес небольшие корректировки: в формулировку заданий, в содержание учебного предмета, в распределение часовой нагрузки на задания.

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», «Рисунок» и «Композиция графическая». 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 сроке обучения составляет 924 часа. Из них: 363 часа - аудиторные занятия, 561 часов - 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											
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	48	51	64	68	561
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	80	85	112	119	924
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и	Контроль ные уроки	Экзамен	Контроль ные уроки	Экзамен	Контроль ные уроки	Экзамен	Контроль ные уроки	Экзамен	Контроль ные уроки		
Итоговая аттестация по полугодиям и итоговая аттестация										Экзамен	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций осуществляются в форме групповых занятий (численностью 15 человек).

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

Аудиторные занятия: 1 - 4 классы - 2 часа, 5 класс - 3 часа.

Самостоятельная работа: 1 - 5 классы - 3 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 художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, 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:

- станковая композиция
- цвет в композиции
- форма в композиции
- пространство в композиции
- сюжетная композиция
- декоративная композиция
- образ в композиции
- итоговая работа

II. 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. Цвет в композиции					
1.1.	Тёплая гамма.	урок	26	16	10
1.2.	Холодная гамма.	урок	26	16	10
Раздел 2. Форма в композиции					
2.1.	Анималистическая композиция.	урок	28	16	12
	Итого I полугодие		80	48	32
1 год обучения II полугодие					
2.2.	Равновесие элементов в композиции.	урок	25	15	10
2.3.	Динамика. Ритм.	урок	30	18	12
Раздел 3. Сюжетная композиция					
3.1.	Жанровая композиция	урок	30	18	12
Итого II полугодие			85	51	34
Итого год			165	99	66

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
2 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Декоративная композиция					
1.1.	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы её построения	урок	26	16	10
1.2.	Выразительные средства композиции.	урок	26	16	10
1.3.	Ограничение цветовой палитры в композиции.	урок	28	16	12
Итого I полугодие			80	48	32
2 год обучения II полугодие					
Раздел 2. Цвет в композиции					
2.1.	Цветовой нюанс.	урок	25	15	10
2.2.	Цветовой контраст.	урок	30	18	12

Раздел 3. Сюжетная композиция

3.1.	Жанровая композиция.	урок	30	18	12
Итого II полугодие			85	51	34
Итого год			165	99	66

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
3 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Станковая композиция					
1.1.	Пейзаж как жанр станковой композиции.	урок	41	24	17
1.2.	Историческая композиция.	урок	39	24	15
Итого I полугодие			80	48	32
3 год обучения II полугодие					
Раздел 2. Цвет в композиции					
2.1.	Роль света в композиции. Вечернее освещение.	урок	41	25	16
2.2.	Роль света в композиции. Дневное освещение.	урок	44	26	18
Итого II полугодие			85	51	34
Итого год			165	99	66

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
4 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Пространство в композиции					
1.1.	Сюжетная многофигурная композиция.	урок	49	32	17
1.2.	Общественный интерьер.	урок	47	32	15
Итого I полугодие			96	64	32
4 год обучения II полугодие					
Раздел 2. Образ в композиции					
2.1.	Сюжетная историческая композиция.	урок	50	34	16
2.2.	Жанровая композиция	урок	52	34	18
Итого II полугодие			102	68	34

Итого год	198	132	66
------------------	------------	------------	-----------

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
5 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Декоративная композиция					
1.1.	Архитектурные фантазии.	урок	37	22	15
1.2.	Ассоциативная композиция.	урок	37	22	15
Раздел 2. Сюжетная композиция					
2.1.	Единство образа и среды.	урок	38	20	18
	Итого I полугодие		112	64	48
5 год обучения II полугодие					
Раздел 3. Итоговая работа.					
3.1.	Итоговая работа: Вариант 1: Книжная графика. Серия многофигурных композиций Вариант 2: Серия сюжетных многофигурных композиций Вариант 3: Серия: "Декоративный натюрморт" триптих.	урок	119	68	51
	Итого II полугодие		119	68	51
	Итого год		231	132	99

III. Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения I полугодие

Раздел 1. Цвет в композиции.

Задание 1.1.

Тема: «Теплая гамма».

Практическое задание: «Краски осени».

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

Учебные задачи:

- знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской;

- знакомство с понятием "цветовая гамма", "теплая гамма";
- упражнение на составление колеров теплой гаммы;
- приобретение навыка смешивания колеров;
- выполнение линейного эскиза композиции;
- выполнение композиции в материале.

Материалы и инструменты: бумага формат А/3, гуашь, кисти.

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Создание цветowych растяжек в тёплой гамме.

Задание 1.2.

Тема: «Холодная гамма»

Практическое задание: «Зимние узоры»

Цель задания: Знакомство с понятием «холодная гамма».

Учебные задачи:

- знакомство с понятием «холодная гамма»;
- упражнение на составление колеров теплой гаммы;
- приобретение навыка смешивания колеров;
- выполнить упражнение в определённой цветовой гамме;
- выполнение линейного эскиза композиции;
- выполнение композиции в материале.

Материалы и инструменты: бумага формат А/3, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Создание цветowych растяжек в холодной гамме.

Раздел 2. Форма в композиции

Задание 2.1.

Тема: «Анималистическая композиция».

Практическое задание: «Звери. Птицы»

Цель задания: Изучение разнообразия форм в природе. Зависимость формата от композиционного образа.

Учебные задачи:

- беседа о разнообразии форм в природе;
- знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла;
- знакомство с понятиями «геометрический», «композиционный» и «смысловой» центры композиции;
- выполнение графического эскиза;
- поиск цветового решения;
- выполнение композиции на формате.

Материалы и инструменты: бумага формат А/3, гуашь, кисти, акварель.

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: наброски и этюды животных и птиц.

1 год обучения

II полугодие

Задание 2.2.

Тема: «Равновесие элементов в композиции».

Практическое задание: Декоративный натюрморт «Фрукты. Овощи».

Цель задания: Изучение понятия «равновесия» тональных и цветowych пятен. Изучение

взаимоотношения элементов в композиции.

Учебные задачи:

- упражнение на равновесие композиционных элементов в симметричной и асимметричной композиции (понятие «решение композиционной плоскости как единого целого»);
- выполнение графического эскиза;
- поиск цветового решения;
- выполнение композиции на формате.

Материалы и инструменты: бумага формат А3, гуашь, кисти.

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Просмотр репродукций натюрмортов.

Задание 2.3.

Тема: «Динамика. Ритм».

Практическое задание: «Маскарад. Карнавал»

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

Учебные задачи:

- беседа «Знакомство с понятием ритма и его видами» изучение опыта мастеров по репродукциям;
- упражнение на равновесие ритмов: на динамику в статичной композиции и на статичность (равновесие) в динамичной композиции. Приобретение навыков применения ритмической связи линий и форм в композиции;
- выполнение графического эскиза;
- поиск цветового решения;
- выполнение композиции на формате.

Материалы и инструменты: бумага формат А/3, А/2, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Тональный эскиз композиции.

Раздел 3. Сюжетная композиция

Задание 3.1.

Тема: «Жанровая композиция».

Практическое задание: «Встреча весны».

Цель задания: Знакомство с методом работы над сюжетной и жанровой композицией. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения композиционных схем

Учебные задачи:

- беседа о методе работы над сюжетной и жанровой композицией;
- упражнение на построение композиционных схем одно фигурной, двух фигурной и многофигурной композиции по репродукциям произведений художников;
- выбор сюжета;
- сбор изобразительного материала;
- выполнение эскизов;
- выполнение композиции в заданном формате.

Материалы и инструменты: бумага формат А/2, А/3, акварель, пастель, гуашь, кисти.

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Сбор изобразительного материала, выполнение эскизов

Раздел 1. Декоративная композиция

Задание 1.1.

Тема: «Моно композиция в декоративном искусстве, общие принципы её построения».

Практическое задание: Композиция натюрморта из заданных предметов.

Цель задания: Изучение принципов создания декоративной композиции. Знакомство с условной плоскостной, аппликативной трактовкой формы.

Учебные задачи:

- анализ предметов и репродукций произведений декоративного искусства;
- упражнение на трансформацию и стилизацию силуэта через изменение пропорций внутри формы;
- выбор предметов для натюрморта;
- выполнение линейного, тонального эскизов. Приобретение навыков перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- подбор цветовой палитры для монохромной гаммы;
- выполнение композиции в заданном формате.

Материалы и инструменты: бумага формат А/2, А/3, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Варианты цветowych эскизов.

Задание 1.2.

Тема: «Выразительные средства композиции».

Практическое задание: «Цирк»

Цель задания: Изучение выразительных средств композиции

Учебные задачи:

- анализ выразительных средств композиции по репродукциям произведений художников;
- упражнение на знакомство с цветовыми композиционными схемами (образование акцента, доминанты и композиционного центра в композициях с открытым, закрытым и ограниченным пространством);
- выполнение графического эскиза;
- поиск цветового решения в определенной цветовой гамме;
- выполнение композиции на формате.

Материалы и инструменты: бумага формат А/3, А/2, гуашь, кисти.

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Цветовой эскиз.

Задание 1.3.

Тема: «Ограничение цветовой палитры в композиции».

Практическое задание: «Человек и животное»

Цель задания: Закрепление навыков использования выразительных средств и приемов композиции (выделение главного, формирование композиционного центра, использование акцента и доминанты).

Учебные задачи:

- беседа о выразительных средствах композиции с ограничением цветовой палитры по репродукциям произведений;
- выбор цветовой палитры композиции;
- выполнение эскиза;
- выполнение композиции в материале.

Материалы и инструменты: бумага формат А/2, А/3, гуашь, кисти, цветные карандаши, пастель

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Сбор изобразительного материала.

2 год обучения II полугодие

Раздел 2. Цвет в композиции

Задание 2.1.

Тема: «Цветовой нюанс»

Практическое задание: Пейзаж «Времена года», «Вид из моего окна».

Цель задания: Изучение понятия «цветовой нюанс», «колорит», «цветовая гармония».

Изучение различных состояний природы.

Учебные задачи:

- беседа о «цветовом контрасте и нюансе», «колорите», «цветовой гармонии» Изучение различных состояний природы по репродукциям произведений художников;
- выполнение графического эскиза;
- поиск цветового решения;
- выполнение композиции на формате.

Материалы и инструменты: бумага формат А/3, А/2, гуашь, акварель, кисти.

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Тональный и цветовой эскиз.

Задание 3.1.

Тема: «Цветовой контраст».

Практическое задание: Сюжетная композиция «Русская ярмарка».

Цель задания: Изучение цветового контраста как выразительного средства композиции.

Знакомство с русскими традициями, народными праздниками.

Учебные задачи:

- продолжение беседы о «цветовом контрасте и нюансе», «колорите», «цветовой гармонии». Изучение эмоциональной характеристики цвета и равновесия цветовых контрастов по репродукциям произведений художников;
- выполнение графического эскиза;
- поиск цветового решения;
- выполнение композиции на формате.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, А/2, акварель, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Зарисовки фигур в народных костюмах, выполнение тонального и цветового эскизов.

Раздел 3. Сюжетная композиция

Задание 3.1.

Тема: «Жанровая композиция».

Практическое задание: «Мир моих увлечений»

Цель задания: Изучение схем построения статичных и динамичных композиций

Учебные задачи:

- упражнение на построение композиционных схем статичных и динамичных композиций по репродукциям произведений художников;
- выбрать тему и жанр композиции;
- выполнить графический эскиз;
- выбрать цветовое решение;
- выполнить композицию в материале.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, А/2, акварель, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Построение композиционных схем по репродукциям художников.

3 год обучения

I полугодие

Раздел 1. Станковая композиция.

Задание 1.1.

Тема: «Пейзаж как жанр композиции».

Практическое задание: Композиционный пейзаж «Город, где я живу»

Цель задания: Построение 2-3-планового пространства в пейзаже. Композиционные схемы.

Учебные задачи:

- упражнение на построение 2-3-планового пространства в пейзаже;
- выбор состояния, уровня горизонта в пейзаже;
- линейный эскиз;
- выполнение графических эскизов одной композиции в 2-3 вариантах разных состояний
- выполнение в материале.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, А/2, акварель, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Просмотр репродукций и зарисовки пейзажных мотивов.

Задание 1.2.

Тема: «Историческая композиция».

Практическое задание: Мини-серия (диптих) по материалам истории родного края

Цель задания: Изучение законов построения фигуративной композиции в открытой и замкнутой композиции

Учебные задачи:

- упражнения на построение фигуративной композиции в открытом и замкнутом пространстве совмещение фигур и пространства (знакомство с понятием «оверлеппинг»);
- значение пространства между фигурами (элементами композиции) для создания композиционного образа (знакомство с понятием «цезура»);
- организация движения в фигуративной композиции (усиление ритма, равновесие ритмов)
- выбор сюжета композиции диптиха;
- сбор материала для композиции;
- линейный и тональный эскизы диптиха;
- выполнение в материале.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, А/2, акварель, гуашь, кисти.

Зрительный ряд: работы из метод фонда.

Самостоятельная работа: Зарисовки костюмов, утвари, типажей для композиции.

3 год обучения

II полугодие

Раздел 2. Цвет в композиции

Задание 2.1.

Тема: «Роль света в композиции. Вечернее освещение».

Практическое задание: «Вечер», «Мир театра».

Цель задания: Изучение роли искусственного света в композиции.

Учебные задачи:

- изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу,

поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом (анализ репродукций, кратковременные упражнения);

- выбор сюжета композиции;
- линейный и тональный эскизы живописной композиции в интерьере с небольшим количеством персонажей;
- цветовой эскиз (2-3 варианта);
- выполнение в материале.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, А/2, акварель, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Варианты цветового эскиза композиции.

Задание 2.2.

Тема: «Роль света в композиции. Дневное освещение».

Практическое задание: «Утренние прогулки».

Цель задания: Изучение роли естественного света в композиции.

Учебные задачи:

- анализ репродукций по теме (выбор точки зрения и источника освещения; свет как выразительное средство композиции).
- Создание живописной композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы:
- выбор сюжета композиции;
- линейный и тональный эскизы живописной композиции со стаффажем;
- цветовой эскиз (2-3 варианта);
- выполнение в материале.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, А/2, акварель, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Сбор изобразительного материала. Выполнение вариантов цветового эскиза композиции.

4 год обучения

I полугодие

Раздел 1. Пространство в композиции.

Задание 1.1.

Тема: «Сюжетная многофигурная композиция»

Практическое задание: «На пленэре»

Цель задания: Создание многофигурной композиции с учетом плановости пространства. Использование материала пленэра в создании композиции

Учебные задачи:

- анализ репродукций произведений художников. Зарисовки цветовых композиционных схем;
- упражнение на изучение пространственных качеств цвета;
- подбор материала пленэра;
- выполнение набросков и зарисовок фигуры;
- выполнение графического и цветового эскизов;
- выполнение рисунка «картона» на формате А/3;
- выполнение композиции на формате А/2.

Материалы и инструменты: бумага формата А/3, А/2, акварель, гуашь, кисти

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Выполнение графического и цветового эскизов. Выполнение рисунка «картона». Формат А/3.

Задание 1.2.

Тема: «Организация пространства в композиции»

Практическое задание: «Общественный интерьер»

Цель задания: Продолжение изучения построения пространства в композиции со стаффажем. Связь пространства интерьера с фигурами.

Учебные задачи:

- анализ репродукций произведений художников. Зарисовки графических композиционных схем;
- выбор характера интерьера;
- выполнение графических эскизов;
- выполнение композиции в материале.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, гуашь, пастель, соус

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Зарисовки общественных интерьеров (торговый центр, выставочный зал и т.п.). Упражнение на выбор техники исполнения.

4 год обучения

II полугодие

Раздел 2. Образ в композиции.

Задание 2.1.

Тема: «Сюжетная историческая композиция»

Практическое задание: Композиция «Культура и ремесла Древней Руси».

Цель задания: Построение графической композиции с 2-3 фигурами. Создание исторического образа в композиции.

Учебные задачи:

- анализ графических репродукций: изучение роли детали в утверждении достоверности изображения и изучение возможностей создания композиции способами: совмещение одновременных событий; совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);
- сочетание разнонаправленного движения; совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание);
- выбор исторического сюжета;
- выполнение графического и цветового эскизов;
- выполнение подготовительного рисунка на формате;
- выполнение композиции в цвете.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, гуашь, пастель, соус

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Копирование произведений мастеров с целью выявления композиционных схем

Задание 2.2.

Тема: «Жанровая композиция»

Практическое задание:

1Вариант: «Трудовые будни»

2Вариант: Выполнение жанровой композиции на конкурсную тему

Цель задания: Создание жанровой композиции с учетом законов композиции. Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Учебные задачи:

- выбор темы;

- выбор жанра;
- выполнение графического и цветового эскизов;
- выполнение композиции на формате.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, гуашь, кисти, пастель

Зрительный ряд: работы из метод фонда

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

5 год обучения I полугодие

Раздел 1. Декоративная композиция.

Задание 1.1.

Тема: «Архитектурные фантазии»

Практическое задание: «Города мира».

Цель задания: Создание графической декоративно-пространственной композиции с архитектурными элементами

Учебные задачи:

- знакомство с визуальными эффектами, трансформирующими архитектурные формы;
- подбор архитектурных стилей;
- создание графического эскиза;
- выполнение композиции на формате.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, гуашь, кисти, тушь, перо

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Изучение архитектурных стилей.

Задание 1.2.

Тема: «Ассоциативная композиция»

Практическое задание: «Мечты и сновидения».

Цель задания: Создание образной композиции с элементами фантазии.

Учебные задачи:

- знакомство с графическими и живописными визуальными эффектами;
- выбор сюжета;
- выполнение графического и цветового эскизов;
- выполнение композиции на формате.

Материалы и инструменты: бумага формата А/2, гуашь, кисти, пастель.

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Подготовительные этюды и наброски.

Раздел 2. Сюжетная композиция.

Задание 2.1.

Тема: «Единство образа и среды».

Практическое задание: «Человек и природа»

Цель задания: Создание композиции, объединяющей фигуры людей и природное пространство. Выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Учебные задачи:

- выбор сюжета;
- выполнение графического эскиза;
- выбор цветового решения;

– выполнение композиции на формате.

Материалы и инструменты: бумага формата А2, гуашь, кисти, пастель

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа: Натюрные этюды и наброски.

5 год обучения

II полугодие

Раздел 1. Итоговая работа.

Задание 1.1.

Тема: Итоговая работа:

Вариант 1. Книжная графика. Серия многофигурных композиций

Вариант 2. Серия сюжетных многофигурных композиций

Вариант 3. Серия: «Декоративный натюрморт» триптих

Практическое задание:

Вариант 1. Книжная графика. Серия многофигурных композиций. Пространственно-плановое тональное и цветовое решение композиции, выбор формата

Вариант 2. Серия сюжетных многофигурных композиций. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения

Вариант 3. Серия: «Декоративный натюрморт». Тональное решение эскизов натюрморта. Цветовое решение эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме. Отрисовка «картона» и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.

Цель задания: Итоговая композиция в виде серии многофигурных композиций (3-4 фигуры), 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

Материалы и инструменты: Свободный выбор.

Зрительный ряд: работы из метод фонда

Самостоятельная работа:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры

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

Вариант 3. Тематический подбор предметов для декоративного натюрморта, натурные зарисовки предметов и их графическая стилизация

IV. 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.

V. 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:

- Контрольный урок (творческий просмотр проводится в счет аудиторного времени);
- Экзамен - 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, с конкурсно - выставочной деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая аттестация в форме экзамена создание композиции на определенную тему или 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:

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

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

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.

VI. 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 фор-эскизы.
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 фор-эскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

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

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

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

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

Дидактические материалы

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

- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; работы

- учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

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.

VII. 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.,
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