

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств»
(МАУДО «ДШИ»)
«Челядьлы искусство школа» содтод тодөмлун сетан муниципальной асшөрлуна
учреждение («ЧИШ» СТСМАУ)

РЕКОМЕНДОВАНА:

МС МАУДО «ДШИ»

От 08.02.2024 г.

Протокол №2

ПРИНЯТА:

Педагогическим советом МАУДО «ДШИ»

От 16.02.2024 г.

Протокол №2

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУДО «ДШИ»

_____ Уласевич Г.В.

Дополнительная
предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области изобразительного искусства
«Дизайн»

Предметная область В.00.
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

**Программа учебного предмета В.03.
«КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»**

Сыктывкар
2024

Разработчик:

Беляева И.В.,

преподаватель МАУДО «ДШИ»

Рецензенты:

Клюшин И.Л.,

заместитель директора по УВР МАУДО «ДШИ»

Залевская Е.А.,

преподаватель МАУДО «ЭДХШ»

Структура программы учебного предмета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

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

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Настоящая дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Дизайн» по учебному предмету «Композиция станковая» (далее – программа «Композиция станковая») создана на основе федеральных государственных требований, утвержденных Министерством культуры Российской Федерации от 09.08.2012 г. №855 (далее – ФГТ).

Программа по станковой композиции основывается на единстве задач обучения и эстетического развития учащихся. Программа должна учитывать знания, умения и навыки по таким учебным предметам, как "Рисунок", "Живопись", «Пленэр», что включает её в общий образовательный процесс школы. Так, в заданиях по рисунку и живописи первым этапом является выбор мотива, точки зрения к натуре, грамотное композиционное решение листа, а в программе по станковой композиции ставятся задачи перспективного построения, выявление объемов, грамотного владения тоном и цветом. Станковая композиция – сочетает в себе навыки, полученные на уроках рисунка и живописи, однако важнейшим ее компонентом является умение сочинять, выдумывать и составлять (компоновать) задуманное на листе.

Программа строится с учетом возрастных особенностей детей, в первую очередь, с учетом особенностей их пространственного мышления. Программа «Композиция станковая» учитывает и индивидуальные особенности учащихся, во время выполнения задания и выборе мотива композиции преподаватель координирует желания и возможности ребенка на данном этапе его творческого развития и помогает правильно организовать работу для получения наилучшего результата.

Теоретическая часть программы предполагает знакомство с основами композиции, изучение традиционных композиционных базовых законов и правил.

Практические занятия состоят из работы непосредственно над заданием, при выполнении которого находят применение все знания, умения и навыки, полученные и усвоенные в школе: знания основных законов композиции, исследование возможностей линии, тона и цвета, знакомство с материалами и способами работы с ними.

Во время изучения программы «Станковая композиция», учащиеся формируют умение раскрывать тему композиции средствами различных видов и жанров живописи и графики: анимализм, натюрморт, портрет, интерьер, пейзаж, многофигурная композиция, книжная графика - иллюстрация.

В процессе обучения композиции учащиеся знакомятся с различными изобразительными техниками и материалами – живописными, графическими и смешанными – учатся применять их на практике в учебных работах. Художественно - творческое развитие учащихся осуществляется по мере овладения навыками изобразительной грамоты.

Приобретенные знания об элементах композиции и основных её правилах дают импульс для творческой инициативы, воспитывают тонкий художественный вкус, развивают эстетическое и образное мышление, формируют мировоззрение будущего художника.

В основу программы «Композиция станковая» положен принцип: от простого к сложному: от упражнений к сложной композиции.

Метод обучения ориентирован на работу с натуры, на изучение окружающей жизни, на решение образных задач.

Дисциплина способствует:

- обогащению и развитию творческой фантазии, воображения;
- развитию наблюдательности;
- развитию творческого мышления, умению сочинять и выразить собственное видение мира;
- формированию художественного вкуса;
- приобретению стремления к наибольшей выразительности сюжета.

Срок реализации учебного предмета

При 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Дизайн» срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет.

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

При реализации программы «Композиция станковая» со сроком обучения 5 лет: аудиторные занятия в 1-5 классах – один час; самостоятельная работа в 1-5 классах – один час.

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Композиция станковая» со сроком обучения 5 лет составляет 330 часов, в том числе аудиторные занятия - 165 часов, самостоятельная работа - 165 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации Учебный предмет «Композиция станковая» со сроком обучения 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Максимальная учебная нагрузка	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Вид промежуточной аттестации	Контрольный урок Просмотр	Контрольный урок Просмотр	Контрольный урок Просмотр	Контрольный урок Просмотр	Контрольный урок Просмотр	Контрольная работа Просмотр	Контрольная работа Просмотр	Контрольная работа Просмотр	Контрольная работа Просмотр	Контрольный урок Контрольная работа в форме просмотра	

Форма проведения учебных занятий

При реализации учебного предмета «Композиция станковая» предусмотрено проведение аудиторных учебных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы.

Учебные занятия по учебному предмету «Композиция станковая» проводятся в групповой форме численностью от 11 человек.

Форма проведения учебных аудиторных занятий:

Виды аудиторных занятий: урок, контрольный урок.

Продолжительность урока – 40 минут.

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Станковая композиция» при 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Дизайн» составляет:

- аудиторные занятия:
1 - 5 классы – по 1 часу в неделю;
- самостоятельная работа:

1 – 5 классы – по 1 часу в неделю;

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.

Цель и задачи учебного предмета

Цель программы:

научить детей грамотно использовать средства изобразительного искусства в практической работе над станковой композицией.

Задачи программы:

- развитие композиционного мышления;
- обучение языку станковой картины, его особенностям и условностям;
- формирование определенного объема знаний, умений, навыков в работе над практическими заданиями по станковой композиции;
- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
- изучение выразительных возможностей изобразительного материала;
- воспитание у учащихся высоких эстетических критериев;
- расширение кругозора учащихся;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Дизайн», 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

Мастерская по станковой композиции должна быть оснащена мольбертами, подиумами, софитами, компьютером, интерактивной доской.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям фондом школьной библиотеки.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления, а также принципов наглядности, последовательности, доступности.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» 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 учебного предмета распределено по следующим разделам:

- основы композиции;
- создание художественного образа;
- изобразительные средства композиции;
- жанры изобразительного искусства;
- иллюстрация;
- итоговая дипломная композиция.

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в обучении композиции, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся композиционного мышления.

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения.

Предлагаемые темы заданий носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики.

На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные самостоятельные задания.

Учебно-тематический план

Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие				
	Раздел 1. «Основы композиции»			
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	2	1	1
1.2	Признаки, типы и средства композиции.	2	1	1
	Раздел 2. «Создание художественного образа»			
2.1.	«Времена года»	14	7	7
	Раздел 1. "Основы композиции".			
1.3.	" Формы композиции".	2	1	1
	Раздел 3. « Изобразительные средства композиции»			
3.1.	«Силуэт»	12	6	6
II полугодие				
	Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»			

4.1.	«Анималистика»	20	10	10
4.2.	"Композиция в натюрморте"	14	7	7

Второй год обучения

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие				
	Раздел 3. «Изобразительные средства композиции»			
3.1.	«Окно»	18	9	9
	Раздел 3. «Изобразительные средства композиции»			
3.2.	Многофигурная композиция «Люди и город»	14	7	7
II полугодие				
	Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»			
4.1.	«Путешествие во времени» Исторический жанр	20	10	10
	Раздел 5. «Иллюстрация»			
5.1.	«Книжная графика»	14	7	7

Третий год обучения

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие				
	Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»			
4.1.	«Несложный сюжет в интерьере с одной-двумя фигурами человека».	18	9	9
	Раздел 5. «Иллюстрация»			
5.1.	«Иллюстрирование литературной классики».	14	7	7
II полугодие				
	Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»			
4.2.	«Сценка с двумя-тремя фигурами в интерьере».	20	10	10
	Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»			
4.3.	«Историческая тема»	14	7	7

Четвертый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие				
	Раздел 3. «Изобразительные средства композиции»			
3.1.	«Создание серии»	32	16	16
II полугодие				
	Раздел 5. «Иллюстрация»			
5.1.	«Цикл иллюстраций к литературному»	34	17	17

произведению».

Пятый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие				
Раздел 6. Итоговая композиция				
6.1.	Сбор материала и разработка итоговой работы.	32	16	16
II полугодие				
Раздел 6. Итоговая композиция				
6.2.	Выполнение итоговой работы.	34	17	17

Годовые требования. Содержание разделов и тем

Первый год обучения

I полугодие

Раздел 1. "Основы композиции".

- 1.1 Тема. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции. Значение термина «композиция». Содержание, цели и задачи предмета композиции. Беседа по понятиям: «колорит», «образ» на примерах архивных работ учащихся и репродукций художников. Самостоятельная работа: изучить информацию по теме.
- 1.2 Тема. Признаки, типы и средства композиции.
Выполнить упражнения по схемам на небольших форматах (10 см) в различных техниках(коллаж, аппликация, смешанная):
- Признаки композиции.
1. Доминанта: способы её выявления (размер, цвет, форма).
 2. Уравновешенность в композиции: статика и динамика.
 3. Типы композиции.
 4. Замкнутая.
 5. Открытая.
 6. Симметричная.
 7. Асимметричная.
 8. Статичная.
 9. Динамичная.

Средство композиции: формат.

Цель: Знакомство с предметом "композиция", с признаками и типами композиции.

Задачи: создать свои композиционные решения на основе схем.

Самостоятельная работа: выполнить упражнения по изученным схемам (на усмотрение педагога: выборочно, например сложные)

Раздел 2. «Создание художественного образа»

2.1. Тема. «Времена года»

Выполнить живописно-графическую серию работ, связанную с сезонностью.

Цель: дать понятие колорита в композиции; эмоциональной характеристики цвета и её роли в образном строе композиции.

Задачи: создать образ, соответствующий определенному времени года. Поиск формата, колорита в эскизах и этюдах.

Самостоятельная работа: выбор темы работы.

Раздел 1. "Основы композиции".

1.3.Тема. " Формы композиции".

Выполнить композиционные упражнения по схемам на небольших форматах (10 см) в различных техниках (коллаж, аппликация, смешанная):

- центрическая
- линейно-ленточная

- фронтальная композиция
- объемная композиция
- пространственная
- комбинация форм

Цель: познакомить учащихся с формами композиции.

Задачи: создать свои композиционные решения на основе схем.

Самостоятельная работа: выполнить упражнения по изученным схемам (на усмотрение педагога: выборочно, например сложные).

Раздел 3. «Изобразительные средства композиции»

3.1.Тема. «Силуэт»

Беседа по понятиям: «силуэт», «книжная графика». Анализ вариантов результативности работы на примерах архивных работ учащихся и репродукций художников.

Создать композицию, используя как минимум два силуэтных изображения, желательно противоположных по характеру.

Цель: дать понятие "силуэт".

Задачи: используя минимум композиционных средств создать противоположные эмоциональные образы, основываясь на мифопоэтике сказочного жанра.

Самостоятельная работа: выбор темы. Разработка силуэта в графике.

II полугодие

Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»

4.1.Тема. «Анимализм»

Беседа по «Анималистическому жанру», обращение к творчеству художников-анималистов.

Показ лучших работ учащихся с анализом проведенной работы.

Цель: Знакомство с жанром изобразительного искусства "анимализм", изучение анатомического строения животных, воспитание бережного отношения к природе, умения наблюдать и анализировать многообразие форм, существующих в природе.

Задачи: Организация композиционного центра листа. Изучение разнообразия в силуэтах и позах животных. Передача характерных особенностей их строения.

Самостоятельная работа: сбор материала. Работа с литературой. При возможности – выполнение зарисовок животных с натуры.

Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»

4.2.Тема. "Композиция в натюрморте".

Беседа по жанру «Натюрморт», изучение тематического натюрморта, принципы составления, отбор предметов, передача состояния и настроения. Повторение понятия «колорит» и использование его средств в образном строе композиции. Показ лучших работ учащихся с анализом проведенной работы, показ репродукций художников по теме.

Варианты заданий:

1. из предметов, представленных в натуре выбрать и композиционно организовать свой творческий натюрморт.

2.составление тематического натюрморта по представлению.

Цель: знакомство с особенностями жанра "натюрморт" и правилами его постановки.

Задачи: эскизирование - поиск формата, линии, пятна, цвета, компоновка в листе предметов.

Заполнение плоскости, достижение разнообразия в силуэтах, плановости, заслоняемости.

Осмысление темы своего натюрморта, подбор характерных предметов, передача особенностей его настроения, состояния.

Самостоятельная работа: составление натюрморта и выполнение художественной фотографии.

Второй год обучения I полугодие

Раздел 3. «Изобразительные средства композиции»

3.1.Тема. «Окно»

Беседа по раскрытию темы композиции. Понятие «воздушная перспектива», «линейная перспектива», способы применения в данной композиции этих пространственных законов. Рисование фигуры человека – разбор схем, анализ набросков. Показ лучших работ учащихся с анализом проведенной работы.

Цель: Сопоставить в одном рисунке действия, происходящие в комнате и за окном.

Задачи: Поиск формата, линий, колорита в эскизах и этюдах. Передача плановости, воздушной перспективы. Введение в композицию фигуры человека.

Самостоятельная работа: выполнение набросков статичной человеческой фигуры.

Раздел 3. «Изобразительные средства композиции»

3.2.Тема. Многофигурная композиция «Люди и город»

Варианты: "Люди в городе", "Прохожие", "Ярмарка", "Праздник".

Беседа по понятию ритма в композиции. Показ репродукций художников по теме, анализ работ учащихся их фонда. Рисование фигуры человека – разбор схемы, анализ набросков. Способы применения в данной композиции законов воздушной и линейной композиции.

Выполнить композицию по наблюдению.

Цель: Изобразить человека в различных пространственных планах, достижение разнообразия силуэтов фигур и их движений.

Задачи: Поиск формата, линий, пятен, колорита в эскизах и этюдах. Передача плановости и воздушной перспективы. Передача различных силуэтов и характера людей. Достижение разнообразия деталей одежды.

Самостоятельная работа: выполнение набросков человека в движении.

II полугодие

Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»

4.1. Тема. «Путешествие во времени» Исторический жанр.

Знакомство с историческим жанром», с произведениями художников, обращающихся к истории в своих работах.

Выполнить историческую композицию (возможно, на основе литературного источника).

Цель: Познакомить учащихся с историческим жанром, с произведениями художников, обращающихся к истории в своих работах. Передача определенного состояния эпохи.

Задачи: изучение материала по теме. Выбор эпохи, момента, определение в эскизах основной выразительной идеи композиции. Выход на формат, выбор материала, техники, колорита.

Самостоятельная работа: работа с историческим материалом в библиотеке, в интернет ресурсах, зарисовки по теме.

Раздел 5. «Иллюстрация»

5.1.Тема. «Книжная графика»

Беседа по теме «Книжная графика». Познакомить с творчеством художников иллюстраторов и характером их работы, творческая манера и стили работы художников графиков.

Выполнить иллюстрацию к произведению.

Цель: познакомить с творчеством художников иллюстраторов и характером их работы.

Задачи: Поиск формата, линий, пятен, колорита в эскизах и этюдах. Выбор манеры изображения, техники и материала.

Самостоятельная работа: выбор литературного источника.

Третий год обучения

I полугодие

Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»

4.1.Тема "Несложный сюжет в интерьере с одной-двумя фигурами человека". Беседа: «Интерьер» как жанр изобразительного искусства. Особенности композиционного построения интерьера. Репродукции работ в жанре интерьера, анализ работ учащихся из фонда по теме.

Выполнить композицию с одной-двумя фигурами в интерьере. Варианты выполнения задания: "На кухне", "Ушли гости", "Чтение", "Ожидание", "После праздника", "Одиночество".

Цель: Знакомство с жанром "интерьер". Закрепление понятий: "композиционный центр", "ритм", "движение" в композиции. Создание целостного, эмоционального, выразительного живописного или графического листа.

Задачи: Определения характера действия и события в композиции. Смысловое единство действия и окружения. Цветовые и тональные средства выражения, используемые для передачи настроения.

Решение соотношения между персонажем и аксессуарами: места фигуры (не обязательно в центре); достижение выразительности предмета, освещения в пространстве; эффектов глубины пространства в композиции. Построение перспективы интерьера. Соразмерность фигур людей и интерьера. Выбор точки зрения и источника света.

Самостоятельная работа: выбор темы, зарисовки человека.

Раздел 5. « Иллюстрация»

5.1 Тема «Иллюстрирование литературной классики».

Беседа по работе с литературным материалом, последовательное ведение работы, средства художественной выразительности.

Выполнить фрагмент произведения или композицию, иллюстрирующую фразу.

Цель: Учить работать с литературным материалом. Развитие навыка творческой иллюстрации.

Последовательное ведение работы: сбор материала – зарисовки - поиски композиционного решения листа - выбор техники, формата, колорита - выход на формат.

Задачи: Выполнить композиционный поиск средств художественной выразительности.

II полугодие

Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»

4.2.Тема «Сценка с двумя-тремя фигурами в интерьере».

Особенности композиционного построения интерьера. Репродукции работ художников в жанре интерьера, анализ работ учащихся из фонда по теме.

Выполнить композицию интерьера с включением нескольких фигур людей. Варианты: "Разговор", "Встреча", "Семья", "В мастерской", "На перемене".

Цель: Передать взаимодействие персонажей в среде.

Задачи: Решение формата листа; определение места для фигур, их величины, исходя из общей выразительности изобразительного решения. Достижение детальности в проработке первого плана.

Самостоятельная работа: выполнение набросков людей с натуры.

Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»

4.3. «Историческая тема»

Беседа о жанрах изобразительного искусства (натюрморт, портрет, интерьер, пейзаж, городской пейзаж, бытовой жанр и другие).

Передать определенное состояние исторического периода через различные изученные жанры изобразительного искусства (натюрморт, портрет, интерьер, бытовая сцена, многофигурная композиция).

Цель: Используя композиционные выразительные средства и средства выбранного живописного или графического материала передать определенный "дух" времени.

Задачи: Изучение материала к теме, эскизирование, выбор формата, материала и техники.

Самостоятельная работа: изучение материала по теме. Калькирование.

Четвертый год обучения

I полугодие

Раздел 3. « Изобразительные средства композиции»

3.1.Тема." Создание серии".

Беседа по созданию логической серии: "диптих", "триптих" на примерах творческих работ учащихся школы и репродукций.

Варианты: можно выполнить серию работ по изученным жанрам изобразительного искусства: натюрморт, интерьер, портрет, пейзаж и др.

Цель: Учить создавать серии, продумывать внутреннюю логику связей. Термины "диптих", "триптих".

Задачи: Поиск сюжетно-смысловых связей, пластических решений. Передача эмоционального строя. Развитие образного мышления. Собрать материал и выполнить творческую композицию.

Составить серию работ; продумать и выбрать технику исполнения.

Самостоятельная работа: сбор материала по теме.

II полугодие

Раздел 5. «Иллюстрация»

5.1.Тема «Цикл иллюстраций к литературному произведению»

Беседа по теме «Книжная графика». Познакомить с оформлением книг одного автора разными иллюстраторами, выявить творческую манеру и различные стили работы художников.

Выполнить иллюстрации к одному произведению, с одними и теми же героями.

Цель: Создание мини-серии, более обостренно – задачи колорита, ритм в серии в целом или создание мини-книги.

Задачи: Проработка серии в эскизах и этюдах. Общность темы, формата, техники.

Использовать цветовые и тональные средства выразительности. Отметить: начало-кульминация-концовка.

Самостоятельная работа: выбор литературного источника или фрагмента для иллюстрирования. Прочтение произведения.

Пятый год обучения I полугодие

Раздел 6. Итоговая дипломная композиция

6.1.Сбор материала и разработка итоговой работы.

Сбор материала. Подготовительная работа.

Цель: Подвести итог обучения станковой композиции.

Задачи: самостоятельная работа по сбору материала к композиции.

Беседа по выбору дипломной композиции на основе показа работ учащихся из фонда.

Тематика дипломной композиции выбирается учащимися самостоятельно, варианты:

1.композиция по наблюдениям и впечатлениям;

2.историческая композиция;

3.иллюстрация;

4.оформление книги;

5.тематический натюрморт;

6.композиция на основе мифологии, легенд, сказаний народов севера;

7.история российских войн и сражений, образы защитников русской земли;

и другие актуальные или конкурсные темы.

Самостоятельная работа: Выбор темы. Сбор материала. Работа с литературой по теме.

Калькирование. Выполнение эскизов.

II полугодие

Раздел 6. Итоговая композиция.

6.2.Выполнение итоговой работы.

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

Задачи: закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой композиции.

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Минимум содержания программы «Композиция станковая» должен обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения программы «Композиция станковая» художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

Результатом освоения программы «Композиция станковая» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков по предмету:

знания:

- основных законов, правил, средств композиции;
- порядка и методов работы над композицией;
- видов и жанров изобразительного искусства.

умения:

- собирать и систематизировать подготовительный материал для воплощения творческого замысла;
- применять полученные знания о выразительных средствах композиции;
- использовать в композиции средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- находить композиционные решения для каждой творческой задачи.
- применять навыки рисунка и живописи в композиции;
- самостоятельно выбирать сюжет;
- грамотно и последовательно вести работу над композицией;
- применять на практике основные законы и правила композиции;
- применять знания, полученные по истории искусства, для анализа своей работы;
- отбирать существенное, важное; эстетически оценивать, находить образное выражение действительности;

навыки:

- владеть техническими навыками работы различными материалами;
- использовать наиболее подходящие для выражения замысла изобразительные средства.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

Задачи, решаемые в 1 классе по предмету "Композиция станковая":

1. знакомство с признаками, типами, приемами, средствами, формами композиции и применение знаний на практике;
2. последовательность ведения композиционной работы: сбор материала, эскизы и этюды, выбор техники, выполнение работы на формате в материале;
3. изучение и применение в практической работе разнообразных живописных и графических техник.

Задачи, решаемые во 2 классе по предмету "композиция станковая":

1. изучение основ композиции;
2. передача плановости, пространства в два-три плана.
3. самостоятельная работа по сбору материала к композиции: работа с литературными источниками (чтение, выделение главного, выполнение эскизов, зарисовок); выполнение зарисовок и набросков с натуры; калькирование материала.

Задачи, решаемые в 3 классе по предмету "Композиция станковая":

1. изучение основ композиции;
2. использование интерьера и его элементов для создания сюжетной композиции.
3. самостоятельная работа по сбору материала к композиции.
4. введение в композицию фигур людей, передача эмоционального взаимодействия объектов между собой и в соединении со средой.
5. продолжение изучения различных графических и живописных техник для работы над композицией.
6. передача пространства, освещения.

Задачи, решаемые в 4 классе по предмету "Композиция станковая": В четвертом классе педагог должен сделать акцент на самостоятельность и последовательность ведения работы над композицией учеником. В первом полугодии ведется обсуждение и выявление различных способов ведения серий листов: графических и живописных. Создание серии, связанной единством замысла, что поможет учащимся в работе над итоговой композицией. Общность темы, формата, техники. Развитие темы – в движении: ритмическом, колористическом, пространственном.

Во втором полугодии проводится работа с книгой как предметом арт-искусства, что тоже потом может стать темой дипломного проекта.

Задачи, решаемые в 5 классе по предмету "Композиция станковая":

Главная композиционная работа в 5 классе - итоговая работа по станковой композиции. Итоговая композиция должна максимально выявлять способности, наклонности и умение данного конкретного ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

В первом полугодии учащиеся определяют тему итоговой композиции, прорабатывают её в эскизах, выбирают соответствующий замыслу графический или живописный материал и технику исполнения.

Второе полугодие учащиеся непосредственно работают на формате в материале над итоговой композицией.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

Видами контроля по учебному предмету «Композиция станковая» являются текущая и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по четвертям в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ обучающихся преподавателем.

Виды промежуточной аттестации:

- Контрольный урок (проводится в счет аудиторного времени в конце каждого полугодия);
- **Средствами контроля промежуточной аттестации** учащихся являются:
 - - в 1-5 классах – в конце каждого полугодия (проводится в счет аудиторного времени).
 - во II полугодии 5 класса проводится контрольный урок (в счет аудиторного времени):
 - средством контроля является: контрольная работа в форме просмотра.

Основные критерии оценки работ учащихся на просмотре по станковой композиции:

- соответствие работы с темой и поставленными учебными задачами;
- законченность и техническое качество исполнения;
- самостоятельность при выполнении работы;
- творческий подход к решению композиции.

Критерии оценок

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

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

- Образность, оригинальность замысла;
- Творческий подход;
- Удачная компоновка;

- Ясные тональные отношения;
- Цветовое решение соответствует тональным отношениям;
- Четко выделен композиционный центр;
- Единство композиционного целого при детализации.

Оценка 4 «хорошо»

Допускает:

- Оригинальность замысла;
- Хорошая компоновка предметов, людей, но определение величины и размещения изображения в заданном формате слегка нарушены;
- Не совсем точная передача пропорций;
- Не совсем точно переданы тонально – цветовые отношения;
- Не четко выделен композиционный центр.

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

- Удовлетворительная компоновка; определение величины и размещения изображения в заданном формате найдены с нарушениями;
- Тональные отношения переданы с нарушениями;
- Не выделен композиционный центр;
- Нарушены определения величины и размещение изображения в формате;
- При выполнении работы не передано умелое применение технических средств исполнения.

Оценка 2 «неудовлетворительно»

- Невыполнение поставленных преподавателем учебных задач; неумение самостоятельно вести работу.

Оценка 1 «неудовлетворительно»

- Полное отсутствие знаний, умений и навыков, неумение применить знания, умения и навыки на практике.

5. 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.

Работа над станковой композицией ведется в несколько этапов:

- *Тема.*

Объявление темы будущей композиции: объяснение, обсуждение, показ примеров работ учащихся по теме, просмотр репродукций произведений по теме.

- *Выбор сюжета и сбор материала:* чтение по теме, просмотр визуального ряда по теме, работа с литературой, выполнение линейных эскизов и тональных форэскизов.
- *Выбор материала.*

Лучший композиционный вариант, найденный по линии и тону рассматривается с точки зрения выбора материала: это может быть как гуашевая техника, так и акварель, тушь,

пастель, карандаш, и т.д. Материал и техника исполнения должны отвечать замыслу композиции.

Для работы в цвете необходимо выполнить несколько этюдов для определения колорита.

• *Работа на большом формате:* перенос композиции, линейный рисунок, рисование в выбранном материале и технике.

Ввиду малого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция станковая» работу по сбору материала и выбор темы, сюжета композиции необходимо проводить учащимся самостоятельно.

Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр репродукций художников по теме и работ учащихся из фонда школы, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником по выполнению композиции. Помощь педагога при выполнении творческого задания состоит в том, чтобы намечать учащемуся различные композиционные пластические ходы, не позволять ученику увлекаться шаблоном, приучать к серьезной и последовательной проработке замысла. 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. Необходимо делать зарисовки, эскизы, этюды, выстраивая графический ряд, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

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.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

Обучение станковой композиции необходимо сопровождать выполнением самостоятельной работы. Каждое программное задание предусматривает выполнение самостоятельной работы по теме занятия: это выбор темы композиции, сбор материала по теме, чтение произведения, если идет работа над иллюстрацией; выполнение набросков с животных натуры, набросков людей в статике и динамике, просмотр работ репродукций художников в библиотеке или в интернете и т.д.. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося.

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

Дидактические материалы.

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

- таблицы по этапам работы над станковой 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.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список учебно-методической литературы

1. Алпатов М.К. Композиция в живописи [Текст] /М.К. Алпатов; М., 1940 – 96 с.
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н./Станковая композиция/Примерные программы для детских художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств (углубленный курс). Москва 2003 г.
3. Беда Г.В. "Основы изобразительной грамотности". М.П.1969. /Г.В. Беда; М., Искусство, 1971 – 136 с.
4. Беда, Г.В. Живопись. В помощь начинающим и самодеятельным художникам. [Текст]
5. Белютин Э. М. Основы изобразительной грамоты. Издание второе, дополненное. – М.: Советская Россия. - 1961. – 183 с.
6. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., книга 1990
7. Волков, Н.Н. Композиция в живописи [Текст] /Н.Н. Волков: М., 1997 – 86 с.
8. Голубева. Г. Основы композиции. - 2-е изд. - М.: Изд. дом «Искусство», 2004. - 120 с: илл.
9. Дейнека, А.А. Учитесь рисовать. Беседы с изучающими рисование [Текст] /А.А. Дейнека; М., Издательство Академии Художеств СССР, 1961 – 126 с.
10. Ефимов В. Как не надо строить шрифты, статья, 1995 г.
11. Иллюстрация: Сборник статей и публикаций.-М.: Советский художник, 1988.-416с.-(Галерея искусств)
12. Кошаев В.Б. Композиция в русском народном искусстве: Учебное пособие.
13. Лушников Б.В., Перцов В.В. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: Учебное пособие.
14. Паранюшкин Р.В. Композиция. Серия: школа изобразительных искусств. Издательство: Ростов на Дону: Феникс. 80 стр. 2001.
15. Паранюшкин Р.В. Композиция: Теория и практика изобразительного искусства Учебное пособие, изобразительное искусство, 2-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. - 79 с.
16. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс худ Пучков, А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом [Текст] /А.С. Пучков, А.В. Триселев; М.: Просвещение; 1982 – 64 с. ожественного воспитания. М., 1981
17. Раппопорт С. Х. От художника к зрителю. Как построено и как функционирует произведение искусства. М., 1978.
18. Ровенский М.Г. Отдел наборных шрифтов НИИ Полиграфмаша и отечественное шрифтовое дело. Опубликовано в сокращённом виде в журнале Полиграфист издатель, №1, №4, 1995 г.
19. Ростовский Н.Н. Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия. Просвещение, 1989.-207с.
20. Сафонова Л.В. Образовательная программа по композиции для учащихся 1-5 классов ДХШ/Сборник образовательных программ для образовательных учреждений культуры и искусства, представленных на 1 межрегиональном семинаре-практикуме по обмену опытом. Выпуск 6. Архангельский областной информационно-аналитический и методический центр по культуре. 2003
21. Фаворский В. А. О художнике, о творчестве, о книге.— М.: Мол. гвардия, 1966.— 127 с., ил.
22. Шорохов Е.В. Композиция [Текст] /Е.В. Шорохов; М., Просвещение, 1986 –86 с.
23. Ярмола Ю. Художественная и графическая оценка шрифтов; правила построения шрифтов; шрифт как носитель информации, кодовые таблицы; технологические свойства шрифтов, принципы построения символов; надежность шрифтов. /Журнал Курсив, №1, 1996.
24. Учитесь рисовать перспективу. / Д. Браун, пер. с англ. Н.В. Кремко. – Минск: Попурри, 2009. – 48 с.
25. Рисунок: учебное пособие. / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 256 с.
26. Практическая перспектива: учебное пособие для художественных ВУЗов. / Н.М. Макарова. – М.: Академический проспект, 2015. -395 с.
27. Рисунок. Пейзаж: методы, техника, композиция. / Д. Чиварди.– М.: Эксмо-пресс, 2001. – 64 с.
28. Школа акварели В. Либралато. Рисуем пейзажи. / В. Либралато. – М.: Эксмо, 2012. -104 с.: илл.

Список учебной литературы

1. Беда, Г.В. В помощь начинающим и самодеятельным художникам [Текст] /Г.В. Беда; М.: Искусство, 1971 -- 128с.
2. Даниэль, С.М. Искусство видеть. О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о восприятии зрителя /С.М. Даниэль; Л.; Искусство, 1990 -- 223с.
3. Зайцев, А.С. Наука о цвете и живопись /А.С. Зайцев; М.: Искусство, 1986 – 158с.
4. Сокольникова, Н.М. Основы живописи: учебник для учащихся 5-8 классов, часть 2 /Н.М. Сокольникова; Обнинск, Титул, 1996 – 64 с.
5. Сокольникова, Н. М. Основы композиции: учебник для учащихся 5-8 классов, часть 3 /Н.М. Сокольникова; Обнинск, Титул, 1996 - 98 с.
6. Сокольникова, Н.М. Словарь художественных терминов: учебник для учащихся 5-8 классов, часть 4 /Н.М. Сокольникова; Обнинск, Титул, 1996 – 136 с.
7. Рисунок: учебное пособие. / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 256 с.
8. Учитесь рисовать перспективу. / Д. Браун, пер. с англ. Н.В. Кремко. – Минск: Попурри, 2009. – 48 с.
9. Практическая перспектива: учебное пособие для художественных ВУЗов. / Н.М. Макарова. – М.: Академический проспект, 2015. -395 с.
10. Каменева Е. О. Какого цвета радуга.— М.: Дет. лит., 1971.—161 с., ил.
11. Кротова О. Искусство силуэта//Юный художник, -№7,-1994.
12. Конашевич В.Н. О себе и своем деле. Составитель Молок Ю., М.: «Детская литература», 1968 г.
13. Фаворский В. А. Рассказы художника-гравера.— 2-е изд.— М.: Дет. лит., 1976.— 103 с., ил.

Средства обучения

1. **Материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
2. **Наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски.
3. **Демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели.
4. **Электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.
5. **Аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.