

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ТЕЛЬМА»

Предметная область ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

**ПО.01.УП.03. КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ**

Программа учебного предмета  
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  
программы в области изобразительного искусства

**«Живопись»**

Срок реализации – 5 лет

р. п. Тельма 2021 год.

Принята:  
Педагогическим советом  
МБУДО «ДШИ р.п.Тельма»  
Протокол № \_\_1\_\_  
от « 31 » августа 2021 г.

Утверждена:  
приказом И.о.директора  
МБУДО «ДШИ р.п.Тельма»  
№ 43 от «01» сентября 2021 г.

Разработчик:  
**Хлебникова В.Б.**, преподаватель высшей квалификационной категории  
художественного отделения МБУДО «ДШИ р.п.Тельма».

Рецензент:  
**Харьковская О.Л.**, преподаватель первой квалификационной категории  
художественного отделения МБУДО «ДШИ р.п. Тельма» ОСП с. Большая  
Елань.



## 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Предлагаемая программа «Композиция станковая» основывается на единстве задач обучения и эстетического развития учащихся.

Концепция программы заключается в строгой последовательности изучения традиционных композиционных базовых законов и правил, навыков и умений, и освоения учащимися новых принципов композиционного анализа.

Композиция в данной программе понимается широко: не только как выполнение сюжетно-тематического произведения, но и как сознательная деятельность по организации всех элементов изображения для реализации определенного замысла.

Занятия строятся с учетом возрастных особенностей детей и, в первую очередь, с учетом особенностей их пространственного мышления.

Программа по композиции тесно взаимосвязана с программами по рисунку, живописи и по летней учебной практике (пенэру). В каждые их эти программы, присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по станковой композиции ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Художественно-творческое развитие учащихся осуществляется по мере овладения навыками изобразительной грамоты.

Основными видами контроля полученных умений и навыков по предмету, а также формами промежуточной и итоговой аттестации являются просмотры и выставки.

### 1.2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.

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

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом программы «Живопись» на реализацию учебного предмета «Композиция станковая» составляет:

Максимальная учебная нагрузка – 924 часа

Внеаудиторная работа – 561 часов

Аудиторные занятия – 363 час.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1 - 4 классы - 2 часа

5 класс - 3 часа

Самостоятельная работа:

1 - 3 классы - 3 часа

4 - 5 классы - 4 часа

#### 1.4. Форма проведения учебных занятий

Изучение учебного предмета «Композиция станковая» осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

#### 1.5. 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. 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.

## 2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| №                  | Наименование раздела, темы   | Общий объем времени (в часах) |                        |                    |
|--------------------|--|-------------------------------|------------------------|--------------------|
|                    |  | Максимальная учебная нагрузка | Самостоятельная работа | Аудиторные занятия |
|                    | <b>Композиция станковая</b>  | <b>924</b>                    | <b>561</b>             | <b>363</b>         |
| 1 класс            |  |                               |                        |                    |
| <b>I полугодие</b> |  | <b>80</b>                     | <b>48</b>              | <b>32</b>          |
| 1                  | <b>Вводная беседа о предмете «композиция».</b><br>Краткий обзор истории развития композиции. Основные законы композиции. | 2                             |                        | 2                  |
| 2                  | <b>Лекции:</b><br>Правила, приемы и средства композиции. Общие принципы работы над реалистическим произведением.         | 2                             |                        | 2                  |
| 3                  | <b>Натюрморт.</b><br>Натюрморт из трех предметов быта. Силуэтное изображение предметов с натуры (тушь, белила).          |                               |                        | 2                  |
| 4                  | Ритм. Упражнения. Составить натюрморт из заданных предметов.   | 11                            | 9                      | 6                  |
| 5                  | Сюжетно-композиционный центр.<br>Выполнение эскизов.<br>Показ форм, резко отличающихся друг                              | 11                            | 9                      | 2                  |

|   |  |           |           |                                 |
|---|--|-----------|-----------|---------------------------------|
|   | от друга. Объединяются близкие формы (параллелепипедные или округлые).   |           |           |                                 |
| 6   | Пятно (тональное и цветное) в композиции и средства его выявления.<br>Выполнение этюдов.   | 15        | 9         | 6                               |
| 8   | Ахроматическая композиция. Задание на заданную тему (отразить через предметы профессию человека).  | 38        | 12        | 12                              |
| <b>II полугодие</b>                                     |  | <b>86</b> | <b>52</b> | <b>34</b>                       |
| 8   | <b>Пейзаж.</b><br>Пейзаж (сказочный, фантастический).  | 2         |           | 16                              |
| 9   | Лекция. Сюжетная композиция.<br>Сущность творческого процесса.   |           |           | 2                               |
| 10  | Сюжетная композиция «Мир у воды».  | 15        | 6         | 16                              |
| <b>Аудиторная нагрузка за первое и второе полугодие</b> |  |           |           | <b>66</b>                       |
| 11  | Подготовка работ к просмотру (обсуждение, оформление).   |           |           | 3                               |
| 12  | Проведение мероприятий промежуточной аттестации.   |           |           | 3                               |
| 2 класс   |  |           |           |                                 |
| <b>I полугодие</b>                                      |  | <b>80</b> | <b>48</b> | <b>32</b>                       |
| 1   | Сельский пейзаж.<br>Выбор сюжета.<br>Наброски и зарисовки элементов экстерьера (крыльцо, терраса, калитка).<br>Выполнение этюдов.<br>Выполнение нескольких вариантов эскизов в небольшом формате (7 x 14).<br>Удачные варианты эскизов решаются в цвете. Формат (30x40).<br>Выполнение картона в натуральную величину (графический вариант).<br>Чистовой вариант композиции в цвете. | 80        | 48        | 2<br>2<br>6<br>2<br>6<br>6<br>8 |
| <b>II полугодие</b>                                     |  | <b>86</b> | <b>52</b> | <b>34</b>                       |
| 2   | Городской пейзаж.<br>Выбор сюжета.   | 24        | 9         | 2                               |

|                     |  |           |           |            |
|---------------------|--|-----------|-----------|------------|
|                     | Наброски и зарисовки транспорта, домов, улиц и т.п.<br>Выполнение этюдов.  |           |           | 2          |
|                     | Выполнение нескольких вариантов эскизов композиции экстерьера архитектуры (угол дома, фонтан и т.д.) в небольшом формате (7 x 14). |           |           | 6          |
|                     | Удачные варианты эскизов решаются в цвете. Формат (30x40).   |           |           | 4          |
|                     | Выполнение картона в натуральную величину (графический вариант).   |           |           | 6          |
|                     | Чистовой вариант композиции в цвете.   |           |           | 8          |
|                     | <b>Аудиторная нагрузка за первое и второе полугодие</b>  |           |           | <b>99</b>  |
|                     | <b>Аудиторная нагрузка за первый и второй класс</b>  |           |           | <b>198</b> |
| 3                   | Подготовка работ к просмотру (обсуждение, оформление).   |           |           | 3          |
| 4                   | Проведение мероприятий промежуточной аттестации.   |           |           | 3          |
| 3 класс             |  |           |           |            |
| <b>I полугодие</b>  |  | <b>80</b> | <b>48</b> | <b>32</b>  |
| 1                   | Лекция по теме «Интерьер».   | 2         |           | 2          |
| 2                   | Выбор интерьерного мотива общественного здания (театр, вокзал, заводской цех и т.д.). Выполнение эскизов.                          |           |           | 2          |
|                     | Наброски и зарисовки предметов мебели.   |           |           | 2          |
|                     | Наброски и зарисовки интерьера (окно, открытое окно, дверь, арка и т.д.).  |           |           | 2          |
|                     | Выполнение нескольких вариантов эскизов в небольшом формате (7 x 14).  | 78        | 48        | 4          |
|                     | Удачные варианты эскизов решаются в цвете. Формат (30x40).   |           |           | 4          |
| Выполнение коллажа. | 6  |           |           |            |
|                     | Выполнение картона в натуральную   |           |           |            |

|   |  |           |           |            |
|---|--|-----------|-----------|------------|
|   | величину (графический вариант).<br>Чистовой вариант композиции в цвете.                                  |           |           | 8          |
| <b>II полугодие</b>   |  | <b>86</b> | <b>52</b> | <b>34</b>  |
| 3   | Сюжетная композиция «Жизнь и творчество А.С. Пушкина».   | 86        | 52        | 2          |
|   | Выбор сюжета.  |           |           | 2          |
|   | Силуэтное изображение людей с натуры.  |           |           | 2          |
|   | Силуэтная композиция (изображение людей и животных).   |           |           | 6          |
|   | Выполнение нескольких вариантов эскизов в небольшом формате (7 x 14).                                    |           |           | 2          |
|   | Удачные варианты эскизов решаются в цвете. Формат (30x40).   |           |           | 6          |
|   | Выполнение картона в натуральную величину (графический вариант).<br>Чистовой вариант композиции в цвете. |           |           | 8          |
| <b>Аудиторная нагрузка за первое и второе полугодие</b>     |  |           |           | <b>66</b>  |
| <b>Аудиторная нагрузка за первый, второй и третий класс</b> |  |           |           | <b>132</b> |
| 4   | Подготовка работ к просмотру (обсуждение, оформление).   |           |           | 3          |
| 5   | Проведение мероприятий промежуточной аттестации.   |           |           | 3          |
| 4 класс   |  |           |           |            |
| <b>I полугодие</b>  |  | <b>80</b> | <b>48</b> | <b>32</b>  |
| 1   | Лекция: «Искусство плаката».   | 2         |           | 2          |
| 2.  | Сатирический плакат («неряха», «прогульщик», «двоечник», «грубиян» и т.п.)                               |           |           |            |
|   | Выбирается и уточняется сюжет.   |           |           | 2          |
|   | Наброски и зарисовки сатирического образа.   |           |           | 2          |
|   | Выполнение нескольких вариантов эскизов в небольшом формате (7 x 14).                                    |           |           | 2          |
|   | Удачные варианты эскизов решаются в  |           |           | 6          |

|         |   |            |           |  |
|---------|---|------------|-----------|--|
|         | <p>цвете. Формат (30x40).<br/> Выполнение коллажа.<br/> Выбор и компоновка шрифта.<br/> Чистовой вариант композиции в цвете.</p>  |            |           | <p>6<br/> 4<br/> 8</p>                                       |
|         | <b>II полугодие</b>   | <b>86</b>  | <b>52</b> | <b>34</b>  |
|         | <p>Сюжетная композиция с небольшим количеством фигур («В парке», «На вокзале», «На рынке» и т. д.).<br/> Наброски и зарисовки (людей, уголков природы, архитектурные элементы и т.д.).<br/> Выполнение этюдов.<br/> Выполнение нескольких вариантов эскизов в небольшом формате (7 x 14).<br/> Удачные варианты эскизов решаются в графике. Формат (30x40).<br/> Удачные варианты эскизов решаются в цвете. Формат (30x40).<br/> Выполнение картона в натуральную величину (графический вариант).<br/> Чистовой вариант композиции в цвете.</p> |            |           | <p>2<br/> 6<br/> 8<br/> 6<br/> 10<br/> 10<br/> 8<br/> 16</p> |
|         | <b>Аудиторная нагрузка за первое и второе полугодие</b>   |            |           | <b>132</b>   |
|         | <b>Аудиторная нагрузка за первый, второй, третий и четвертый класс</b>  |            |           | <b>429</b>   |
| 2       | Подготовка работ к просмотру (обсуждение, оформление).  |            |           | 3  |
| 3       | Проведение мероприятий промежуточной аттестации.  |            |           | 3  |
| 5 класс |   |            |           |  |
|         | <b>I полугодие</b>  | <b>123</b> | <b>75</b> | <b>48</b>  |
| 1       | <p>Сюжетная композиция («На ферме», «Цирк», «Зоопарк» и т. д.).<br/> Наброски и зарисовки животных.<br/> Наброски и зарисовки фигуры человека в движении.<br/> Выполнение нескольких вариантов</p>  | 123        | 75        | <p>3<br/> 3<br/> 3<br/> 3</p>                                |

|                     |   |            |           |  |
|---------------------|---|------------|-----------|--|
|                     | эскизов в небольшом формате (7 x 14).<br>Удачные варианты эскизов решаются в цвете. Формат (30x40).<br>Выполнение этюдов.<br>Выполнение коллажа.<br>Выполнение картона в натуральную величину (графический вариант).<br>Чистовой вариант композиции в цвете.  |            |           | 6<br>6<br>6<br>6<br>12                     |
| <b>II полугодие</b> |   | <b>137</b> | <b>86</b> | <b>51</b>                                  |
| 2                   | Сюжетная композиция (исторический жанр).<br>Выбрать сюжет из истории.<br>Трактовка образа исторической личности в искусстве.<br>Знакомимся с материальной культурой основных исторических стилей.<br>Выполнить зарисовки будущей композиции с низкой, средней и высокой линией горизонта.<br>Выполнение нескольких вариантов эскизов в небольшом формате (7 x 14)<br>Удачные варианты эскизов решаются в цвете. Формат (30x40).<br>Выполнение картона в натуральную величину (графический вариант).<br>Чистовой вариант композиции в цвете. | 137        | 86        | 3<br>3<br>6<br>6<br>6<br>3<br>6<br>6<br>12 |
|                     | <b>Аудиторная нагрузка за первое и второе полугодие</b>   |            |           | <b>99</b>                                  |
|                     | <b>Аудиторная нагрузка за первый, второй, третий, четвертый и пятый классы</b>  |            |           | <b>363</b>                                 |
| 3                   | Подготовка работ к просмотру (обсуждение, оформление).  |            |           | 3  |
| 4                   | Проведение мероприятий итоговой аттестации.   |            |           | 3  |

### 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»

Содержание учебного предмета «станковая композиция» включает в себя подробное описание каждого учебного, аудиторного занятия и задания для самостоятельной работы. Аудиторных часов недостаточно для серьезной разработки композиции, поэтому основная работа ведется учащимися самостоятельно в домашних условиях. Аудиторные и домашние занятия проходят во взаимной связи. В аудиторных занятиях начинается работа, в домашних условиях продолжается классная работа. На каждом аудиторном занятии просматривается и обсуждается домашняя работа.

### **1 класс**

**Занятие 1.** Вводная беседа о предмете «композиция». Понятие «композиция». Краткий обзор истории развития композиции. Жанры станковой композиции. Основные законы композиции (закон цельности, типизации, контрастов, подчиненности всех средств композиции идейному замыслу).

**Занятие 2.** Лекции: Правила (ритм, сюжетно-композиционный цент, симметрия и асимметрия, расположение главного на втором пространственном плане). Приемы (передача впечатления монументальности, пространство, горизонталы и вертикали, диагональные направления). Средства композиции: линия, штрих, пятно; линейная, воздушная и цветовая перспектива; светотень и цвет. Общие принципы работы над реалистическим произведением (о сущности творческого процесса).

**Занятие 3.** Натюрморт из трех предметов быта. Гуашь, кисть, 1/4 листа. Двух тоновая ахроматическая композиция. Знакомство с жанром «натюрморт». Выполнение композиции с использованием силуэтного изображения трех разных по форме и размеру предметов быта. Попытаться выполнить целостную, неделимую композицию, учитывая формат, размер изображения, расположение предметов и их пропорции. Силуэтное изображение предметов с натуры на белом и черном фоне. Черная и белая бумага, тушь, белила.

Самостоятельная работа

- Составить симметричные и ассиметричные композиции из трех предметов, из четырех предметов, из пяти предметов (определить преобладающее направление диагоналей, вертикалей, горизонталей).

**Занятие 4.** Ритм. Упражнения на составление натюрморта из заданных предметов разных по величине, цвету, форме. Нахождение расстояния между предметами, что создает тот или иной ритм, равновесие, спокойность и динамичность. Через определенный порядок в изображении обычных предметов подчеркнуть их эстетическую сторону. Варианты расположения

заданных силуэтов предметов (большой, средний, маленький) в вертикальном, горизонтальном и квадратном форматах. Черная бумага, аппликация.

Самостоятельная работа

- Составить ритмические композиции (предметы располагаются на плоскости «в растяжку»).

**Занятие 5.** Сюжетно-композиционный центр – теоретические сведения. Выполнение эскизов в поисках лучшего композиционного решения постановки с попыткой выделения композиционного центра. Во время составления композиций учащемуся нужно подумать о таких вопросах, как различное и одинаковое, цельное и дробное, однотонное и многоцветное, контрастное и нюансное. Выполнение упражнений:

- Объединение предметов, близких по форме (округлые, параллелепипедные и т.п.), размеру, цвету, фактуре.
- Объединение предметов, резко отличающихся друг от друга по форме, цвету, размеру.

Самостоятельная работа

- Создать натюрморты с ярко выраженным композиционным центром (предметы должны быть расположены относительно компактно).

**Занятие 6.** Пятно (тональное и цветное) в композиции и средства его выявления. Рисунок пятнами (кисть и чернила). Выполнение этюдов, по всем видам цветовых гармоний:

- Сближенные тона и оттенки цвета.
- Контрастные цвета.
- Теплая гамма.
- Холодная гамма.

**Самостоятельная работа**

Выполнение этюдов по всем видам цветовых гармоний:

- Одно тоновая гармония,
- гармония родственных цветов
- гармония контрастных цветов
- холодная и теплая гамма

**Занятие 7.** Ахроматическая композиция. Задание на заданную тему - отразить через предметы профессию человека (учитель, маляр, плотник, ученый, художник и т.д.). Сочинение композиционных эскизов-натюрмортов, ориентированных на определенный замысел. Отбор натюрмортных предметов. Натурные зарисовки, наброски, этюды предметов. Выполнение картона в натуральную величину (карандаш). Чистовой вариант композиции в графике (гелиевой ручкой).

### Самостоятельная работа

- Наблюдать людей выбранного рода занятий в жизни, изучать атрибутику. Выполнить композиционные эскизы постановки натюрморта из подходящих предметов. Выполнить серию натуральных набросков, зарисовок, этюдов подходящих предметов и зарисовки деталей интерьера (угол стола, угол комнаты, стул и т.п.). на основе набросков усовершенствовать композицию или изменить замысел, если возникла такая необходимость. Более углубленная разработка эскиза. Работа выполняется черной гелиевой ручкой.

**Занятие 8.** Пейзаж (сказочный, фантастический). Трех-тоновая ахроматическая композиция. Гуашь или акварель, кисть,  $\frac{1}{4}$  листа. Знакомство с жанром «пейзаж». Закрепление понятий «контраст», «нюанс», «выделение главного», «пропорции». Развитие фантазии и образного мышления. Выполнение эмоционально-выразительной композиции, передающей задуманное состояние. Выделение главного при использовании контрастов и нюансов тона, размера.

### Самостоятельная работа

- Работа с тональной шкалой. Используя разные пропорции тона, создать три разных по общему тональному решению и эмоциональному состоянию варианта пейзажа. Гуашь, кисть, аппликация,  $\frac{1}{8}$  листа.

**Занятие 9.** Лекция: «Сюжетно-тематическая композиция». Термин «сюжет». Развитие сюжета средствами изобразительного искусства. Сущность творческого процесса.

**Занятие 10.** Сюжетная композиция «Мир у воды». Поиск и выбор сюжета. Разработка сюжета (первоначальные, композиционные эскизы в небольшом формате (7 x 14)). Цель – определение конструктивной идеи, место сюжетно-композиционного центра, формат картиной плоскости, относительную величину главного и второстепенного, основные тональные и цветовые контрасты. Выполнение картона в натуральную величину (графический вариант). Чистовой вариант композиции в цвете.

### Самостоятельная работа

- Работа над эскизами ведется параллельно с выполнением этюдов, набросков, зарисовок.
- Разработка картона, то есть рисунка в размер будущей картины. Прорисовка всех элементов композиции, включая детали.

**Задание 11.** Подготовка работ к просмотру (обсуждение, оформление). Работы оформляются учащимися самостоятельно. Определение места расположения работ учащихся для просмотра.

**Занятие 12.** Проведение мероприятий промежуточной аттестации. Просмотр учебно-творческих работ, по итогам полугодий обучающимся выставляется оценка, которая заносится в ведомость и личное дело учащегося.

## 2 класс

**Занятие 1.** Сельский пейзаж (на основе наблюдений и зарисовок с натуры). Живописная композиция выполняется в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего). Двух плановое пространство. Гуашь, кисть, 1/4 листа. Углубленное знакомство с жанром «пейзаж», особенности деревенского пейзажа. Закрепление понятий «целостность композиции», «пропорции тона и размеров», «виды» и «формы ритма», «выделение главного». Выполнение живописной композиции при опоре на методику поэтапного ведения станковой композиции, включая выполнение «картона» и эскизов в цвете. Передача в композиции неглубокого двух планового пространства с помощью изменения цвета по насыщенности и светлоте и с учетом пространственной соразмерности элементов композиции по отношению их друг к другу и к человеку (или животному). Организация листа с помощью простых видов и форм ритма (включая ритм цветowych пятен) и пропорций цвета-тональных отношений. Выделение главного с помощью изменений насыщенности и светлоты цвета. Передача «состояния» пейзажа. Эмоциональная выразительность живописного листа.

Самостоятельная работа

- Таблица — изменение цвета по насыщенности и светлоте. Гуашь, кисть, аппликация.
- Способы передачи пространства через изменения насыщенности и светлоты цвета. Анализ работ художников. Гуашь, кисть, аппликация, 1/8 листа.
- Четыре варианта цветотонального решения композиции с учетом возможных сочетаний контрастных и нюансных цвета-тональных отношений. Гуашь, кисть, 1/8 листа.

**Занятие 2.** Городской пейзаж (на основе наблюдений и зарисовок с натуры). Трех тоновая графическая композиция. Продолжение знакомства с жанром «пейзаж», особенности городского пейзажа. Закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «состояние», «выделение главного». Выполнение графического листа в заданном материале при опоре на метод поэтапного выполнения станковой композиции, включая выполнение «картона». Передача в композиции неглубокого двух планового

пространства с учетом перспективных построений и соблюдением масштаба и соразмерности элементов пейзажа в их отношении друг к другу и к человеку. Выбор точки зрения. Организация листа с помощью простейших видов и форм ритма и пропорций тональных отношений. Выделение главного. Эмоциональная выразительность графического листа.

Самостоятельная работа

- Способы передачи трехмерного, двух планового пространства при опоре на анализ графических работ художников. Тушь, гуашь, кисть, 1/4 листа.
- Основные виды ритма, аппликация, 1/8 листа.
- Техника исполнения в материале.

**Задание 3.** Подготовка работ к просмотру (обсуждение, оформление). Работы оформляются учащимися самостоятельно. Определение места расположения работ учащихся для просмотра.

**Занятие 4.** Проведение мероприятий промежуточной аттестации. Просмотр учебно-творческих работ, по итогам полугодий обучающимся выставляется оценка, которая заносится в ведомость и личное дело учащегося.

### 3 класс

**Занятие 1.** Лекция по теме «Интерьер». Интерьерная живопись, как самостоятельный жанр искусства. Сущность творческого процесса.

**Занятие 2.** Выбор интерьерного мотива общественного здания (театр, вокзал, заводской цех и т.д.). Несложный сюжет в интерьере с одной-двумя фигурами людей. Живописная композиция с использованием родственно-контрастной группы цветов. Двух плановое пространство. Гуашь, кисть, акварель, 1/4 листа. Знакомство с жанром «интерьер». Закрепление понятий «неделимость», «целостность композиции», ясные «пропорции тональных отношений». Ритм как организующее средство композиции, выделение главного цветом и тоном. Выполнение живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Перспективное построение интерьера, передача более глубокого двух планового пространства. Соразмерность частей интерьера по отношению друг к другу и к фигуре человека. Выбор точки зрения. Попытка организации движения в композиции с помощью двух-трех разных форм ритмических рядов. Выделение композиционного центра. Попытка подчинения цвето-тонального решения композиции замыслу автора. Эмоциональная выразительность и цельность цветового решения листа.

Самостоятельная работа

- Выполнение фор эскизов для изготовления цветового круга и групп родственно-контрастных цветов. Гуашь, кисть, аппликация, 1/4 листа.

- Два варианта цвето-тонального решения композиции. Гуашь, кисть, 1/8 листа.
- Композиционные зарисовки интерьера с фигурами людей. Тушь, кисть, 1/8 листа.

**Занятие 3.** Сюжетная композиция «Жизнь и творчество А.С. Пушкина». Выполнение композиции с использованием аппликации силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа. Целостность композиционного решения на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат). Использование симметричного или асимметричного расположения элементов композиции, выделения главного.

Самостоятельная работа

- 2 упражнения на выделение главного — сгущая и разряжая элементы композиции. Черная бумага, рваная аппликация, 1/4 листа, 2 часа.
- Силуэтное изображение людей с натуры. Тушь, кисть, 1/8 листа, 4 часа
- Выполнение нескольких вариантов эскизов в небольшом формате (7 x 14).

**4.** Подготовка работ к просмотру (обсуждение, оформление). Подготовка работ к просмотру (обсуждение, оформление). Работы оформляются учащимися самостоятельно. Определение места расположения работ учащихся для просмотра.

**5.** Проведение мероприятий промежуточной аттестации. Просмотр учебно-творческих работ, по итогам полугодий обучающимся выставляется оценка, которая заносится в ведомость и личное дело учащегося.

#### 4 класс

**Занятие 1.** Лекция: «Искусство плаката». Термин «плакат». Основные черты плаката. Цвет в плакате. Виды плаката. Шрифт и его виды.

**Занятие 2.** Сатирический плакат. Примерные темы из жизни учащихся: «Неряха», «Прогульщик», «Двоечник», «Грубиян» и т.п. Темы сатирического плаката могут стать текущие события жизни поселка, района. Выбирается и уточняется сюжет. Выполнение нескольких вариантов эскизов в небольшом формате (7 x 14), где решается конструкция плаката, компоновка изобразительных элементов и текста призыва. Определяется цветовое решение (черно-белое или в три-четыре краски).

Самостоятельная работа

- Работа над эскизами (наброски, обобщенный рисунок, силуэтный абрис изображаемых объектов, контрасты величин, главного и второстепенного). Использовать следующие техники исполнения — акварель, тушь, гуашь, аппликация, цветная линогравюра в 3-4 цвета.

**Занятие 3.** Сюжетная композиция с небольшим количеством фигур («В парке», «На вокзале», «На рынке» и т. д.). Сюжетная композиция с небольшим количеством персонажей. Живописная композиция с использованием цветовых сочетаний. Двух, трех плановое решение пространства. Гуашь, акварель, кисть, 1/4 листа. Работа над сюжетной композицией. Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой композиции. Формат и направленность основного движения в композиции, композиционный и смысловой центры. Использование простых композиционных схем, целостность цвето-тонального решения листа. Выполнение живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Эмоциональная выразительность листа и подчинение всех элементов композиции основному замыслу.

Самостоятельная работа

- Работа с цветовым кругом. Гармонические сочетания цвета. Гуашь, кисть, аппликация, 1/8 листа.
- Анализ колористического строя живописного произведения. Гуашь, кисть, 1/8 листа.
- Два варианта цветотонального решения композиции. Гуашь, кисть, 1/8 листа.
- Композиционные зарисовки групп людей.

**4.** Подготовка работ к просмотру (обсуждение, оформление). Работы оформляются учащимися самостоятельно. Определение места расположения работ учащихся для просмотра.

**5.** Проведение мероприятий промежуточной аттестации. Просмотр учебно-творческих работ, по итогам полугодий обучающимся выставляется оценка, которая заносится в ведомость и личное дело учащегося.

### **5 класс**

**Занятие 1.** Сюжетная композиция («На ферме», «Цирк», «Зоопарк» и т. д.). Композиция с двух плановым решением пространства, выполняется на основе натуральных зарисовок. Закрепление понятий: «контраст» и «нюанс», «пропорции тональных отношений», «формы ритмических рядов», «движение» в композиции, «композиционный центр». Выполнение графической композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Размещение людей и животных в соответствии с сюжетным замыслом. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет, как выразительное средство композиции. Попытка создания динамичной композиции с использованием различных форм ритмического движения, связь основного направления движения и формата композиции. Понятие

динамического равновесия. Создание целостного, эмоционального, выразительного произведения.

Самостоятельная работа

- Анализ работ художников с целью выявления закономерностей в построении движения с помощью различных видов и форм ритма. Связь направления основного движения с форматом композиции. Гуашь, кисть, аппликация, 1/8 листа.
- Композиционные зарисовки интерьера, экстерьера с фигурами людей, разные источники освещения. Тушь, кисть, перо, 1/8 листа.
- наброски и зарисовки животных. наброски и зарисовки фигуры человека в движении.
- Выполнение этюдов.

**Занятие 2.** Сюжетная композиция (исторический жанр). Сюжетная композиция с небольшим количеством персонажей (возможен исторический жанр). Живописная композиция с использованием групп контрастных цветов. Двух, трех плановое решение пространства. Закрепление понятий: «целостность цветового решения», «формат» и «направление» основного движения в композиции, «пространство» и «цвет», «пространство» и «тон», «композиционный центр». Выполнение живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом. Внимание к пропорциям фигуры человека. Попытка передать характер взаимоотношений между персонажами. Понятие «смысловый центр композиции». Организация структуры композиции с помощью применения несложных композиционных схем. Цветотональное решение композиции в соответствии с замыслом автора. Эмоциональная выразительность произведения.

Самостоятельная работа

- Анализ живописного произведения с целью выявления композиционной схемы картины. Гуашь, кисть, аппликация, 1/8 листа.
- Композиционные зарисовки двух-трех фигур в исторических костюмах. Карандаш, 1/8 листа.
- Работа с цветовым кругом. Пары контрастных цветов, способы их гармонизации. Гуашь, кисть, 1/8 листа.

**Занятие 3.** Подготовка работ к просмотру (обсуждение, оформление). Проведение консультаций.

**Занятие 4.** Проведение мероприятий итоговой аттестации. Просмотр выпускных работ, учащимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ**

Раздел содержит перечень знаний, умений, навыков, личностных качеств, приобретение которых в процессе обучения обеспечивает программа учебного предмета «Станковая композиция».

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

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритм, линии, силуэте, тональности и тоновой пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы над композицией.

А также выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию в достаточном объеме учебной информации:

- приобретение навыков в творческой деятельности;
- умение планировать свою домашнюю работу;
- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью;
- умение давать объективную оценку своему труду;
- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха и неуспеха собственной учебной деятельности, определения наиболее эффективных способов достижения результата.

#### **5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК**

##### **5.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание**

Контроль знаний, умений и навыков, обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

зачет - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);

экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

## 5.2. Критерии оценок

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

Оценка «5» (отлично) предполагает:

- правильную компоновку в листе с учетом выразительных средств композиции;
- умение использовать выразительные средства композиции;
- соблюдение этапов работы над композицией (станковая, декоративная);
- грамотную передачу цветовых и тональных отношений;
- правильное ведение работы над декоративной композицией с использованием трансформации и стилизации заданной формы;
- творческий подход.

Оценка «4» (хорошо) допускает:

- некоторую неточность в компоновке;
- незначительные нарушения в последовательности ведения композиции;
- некоторую дробность и неаккуратность.

Оценка «3» (удовлетворительно) предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести работу;
- неумение самостоятельно анализировать подготовительный материал;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе;
- неумение использовать выразительные средства композиции;
- трудности с раскрытием сюжета по заданной теме.

Оценка «2» (неудовлетворительно) предполагает:

- неумение самостоятельно вести работу и применять подобранный материал для работы над композицией;
- неумение самостоятельно анализировать подготовительный материал;
- отсутствие композиционного замысла;
- незнание законов воздушной и линейной перспектив.

## **6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА**

### **6.1. 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.

### **6.2. 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

### 6.3. Методические рекомендации преподавателям.

Концепция программы заключается в строгой последовательности изучения традиционных композиционных базовых законов и правил, навыков и умений, и освоения учащимися новых принципов композиционного анализа, таких как: введение в трех плановое пространство одного цвета, составление тонально-колористического паспорта, формирование у детей навыков самостоятельной работы в различных жанрах композиции.

Теоретическая часть предполагает знакомство с теорией композиции, включает в себя раздел аналитической работы с иллюстративным материалом и последующее закрепление на практике полученных знаний. Практические занятия состоят из работы непосредственно над композицией и упражнений, которые рассчитаны на изучение и применение основных законов композиции, на исследование возможностей тона и цвета, на знакомство с материалами и способами работы с ними.

Композиция в данной программе понимается широко: не только как выполнение сюжетно-тематического произведения, но и как сознательная деятельность по организации всех элементов изображения для реализации определенного замысла.

В течение всех лет обучения по данной программе учащиеся осваивают и развивают умение раскрыть тему композиции средствами различных жанров живописи и графики: натюрморт, пейзаж, интерьер. Это должно помочь в работе над сюжетно-тематической композицией.

Занятия строятся с учетом возрастных особенностей детей и, в первую очередь, с учетом особенностей их пространственного мышления.

Программа по композиции тесно взаимосвязана с программами по рисунку, живописи и по летней учебной практике (пленэру). В каждой их эти программы присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по станковой композиции ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Художественно-творческое развитие учащихся осуществляется по мере овладения навыками изобразительной грамоты.

Каждое из заданий данной программы включает в себя три обязательных элемента познания, таким образом, основными задачами обучения являются:

- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета.

В процессе обучения каждый учащийся должен овладеть навыками самостоятельного умения отражать жизненные впечатления в композициях, этюдах и рисунках. И должен знать:

а) законы композиции:

- закон цельности;
- закон типизации;
- закон контрастов;
- закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции единому замыслу;

б) правила композиции:

- передача ритма;
- выделение сюжетно-композиционного центра;
- симметрия, асимметрия;
- расположение главного на втором пространственном плане;

в) приемы композиции:

- горизонтали и вертикали;
- диагональные направления;

г) средства композиции:

- линия;
- штрих-линия;
- пятно (тон, цвет).

Педагог, работающий по данной программе, учит работать методично, серьезно и последовательно.

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. Примером такой схемы может служить предлагаемая нами последовательность работы над композицией.

Этапы выполнения станковой композиции.

- Замысел. Сбор подготовительного изобразительного материала, наблюдение, фантазия, литературный, музыкальный материал и т. п.

- Беседа по технике исполнения композиции.
- Тональные фор эскизы.
- Упражнения: по цветоведению; по законам композиции.
- Варианты тонально-композиционных эскизов.
- Варианты цвето-тональных эскизов.
- Сбор недостающего, натурального материала.
- Выполнение картона.
- Упражнения: по технике исполнения.
- Выполнение работы на формате в материале.
- Оформление в паспорте окончательного варианта композиции.

Важным звеном программы является работа с натуры и по наблюдению — при этом происходит обогащение замысла тематической композиции оригинальными «живыми» решениями. В процессе обучения композиции, учащиеся знакомятся с различными изобразительными техниками и материалами — живописными, графическими — и учатся применять их на практике в учебных работах.

Таким образом, данная программа должна послужить базой, крепкой основой для дальнейшего творческого развития учащихся, дать возможность успешно перейти к следующему этапу художественного обучения.

#### 6.4. 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.

#### 6.5. Дидактически материалы

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

- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным

- техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; работы учащихся из методического фонда школы;
  - таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
  - Интернет-ресурсы;
  - презентационные материалы по тематике разделов.

## **7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ**

### 7.1. Список методической литературы:

- «Энциклопедический словарь юного художника».
- Г.В. Беда «Основы изобразительной грамоты», «Просвещение» 1969 г.
- Е.В. Шорохов «Основы композиции».
- К. Мытарева «Современный польский плакат».
- В.С. Кузин «Наброски и зарисовки» Москва «Просвещение».
- Р.И. Коргузалова «Тематическое рисование в школе».

### 7.2. Средства обучения:

- Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации.
- Демонстрационные: гипсовые геометрические тела (цилиндр, конус, куб), гипсовый орнамент (трилистник), муляжи, чучела птиц и животных, демонстрационные модели.