

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
	Композиция станковая	924	561	363
1 класс				
I полугодие		80	48	32
1	Вводная беседа о предмете «композиция». Краткий обзор истории развития композиции. Основные законы композиции.	2		2
2	Лекции: Правила, приемы и средства композиции. Общие принципы работы над реалистическим произведением.	2		2
3	Натюрморт. 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. Выполнение эскизов. 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. Выполнение этюдов.	15	9	6
8	Ахроматическая композиция. Задание на заданную тему (отразить через предметы профессию человека).	38	12	12
II полугодие		86	52	34
8	Пейзаж. Пейзаж (сказочный, фантастический).	2		16
9	Лекция. Сюжетная композиция. Сущность творческого процесса.			2
10	Сюжетная композиция «Мир у воды».	15	6	16
Аудиторная нагрузка за первое и второе полугодие				66
11	Подготовка работ к просмотру (обсуждение, оформление).			3
12	Проведение мероприятий промежуточной аттестации.			3
2 класс				
I полугодие		80	48	32
1	Сельский пейзаж. Выбор сюжета. Наброски и зарисовки элементов экстерьера (крыльцо, терраса, калитка). Выполнение этюдов. Выполнение нескольких вариантов эскизов в небольшом формате (7 x 14). Удачные варианты эскизов решаются в цвете. Формат (30x40). Выполнение картона в натуральную величину (графический вариант). Чистовой вариант композиции в цвете.	80	48	2 2 6 2 6 6 8
II полугодие		86	52	34
2	Городской пейзаж. Выбор сюжета.	24	9	2

	Наброски и зарисовки транспорта, домов, улиц и т.п.			2
	Выполнение этюдов.			6
	Выполнение нескольких вариантов эскизов композиции экстерьера архитектуры (угол дома, фонтан и т.д.) в небольшом формате (7 x 14).			4
	Удачные варианты эскизов решаются в цвете. Формат (30x40).			6
	Выполнение картона в натуральную величину (графический вариант).			6
	Чистовой вариант композиции в цвете.			8
	Аудиторная нагрузка за первое и второе полугодие			99
	Аудиторная нагрузка за первый и второй класс			198
3	Подготовка работ к просмотру (обсуждение, оформление).			3
4	Проведение мероприятий промежуточной аттестации.			3
3 класс				
I полугодие		80	48	32
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 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). Чистовой вариант композиции в цвете.			8
II полугодие		86	52	34
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). Чистовой вариант композиции в цвете.			8
Аудиторная нагрузка за первое и второе полугодие				66
Аудиторная нагрузка за первый, второй и третий класс				132
4	Подготовка работ к просмотру (обсуждение, оформление).			3
5	Проведение мероприятий промежуточной аттестации.			3
4 класс				
I полугодие		80	48	32
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). Выполнение коллажа. Выбор и компоновка шрифта. Чистовой вариант композиции в цвете.</p>			<p>6 4 8</p>
	II полугодие	86	52	34
	<p>Сюжетная композиция с небольшим количеством фигур («В парке», «На вокзале», «На рынке» и т. д.). Наброски и зарисовки (людей, уголков природы, архитектурные элементы и т.д.). Выполнение этюдов. Выполнение нескольких вариантов эскизов в небольшом формате (7 x 14). Удачные варианты эскизов решаются в графике. Формат (30x40). Удачные варианты эскизов решаются в цвете. Формат (30x40). Выполнение картона в натуральную величину (графический вариант). Чистовой вариант композиции в цвете.</p>			<p>2 6 8 6 10 10 8 16</p>
	Аудиторная нагрузка за первое и второе полугодие			132
	Аудиторная нагрузка за первый, второй, третий и четвертый класс			429
2	Подготовка работ к просмотру (обсуждение, оформление).			3
3	Проведение мероприятий промежуточной аттестации.			3
5 класс				
	I полугодие	123	75	48
1	<p>Сюжетная композиция («На ферме», «Цирк», «Зоопарк» и т. д.). Наброски и зарисовки животных. Наброски и зарисовки фигуры человека в движении. Выполнение нескольких вариантов</p>	123	75	<p>3 3 3 3</p>

	эскизов в небольшом формате (7 x 14). Удачные варианты эскизов решаются в цвете. Формат (30x40). Выполнение этюдов. Выполнение коллажа. Выполнение картона в натуральную величину (графический вариант). Чистовой вариант композиции в цвете.			6 6 6 6 12
II полугодие		137	86	51
2	Сюжетная композиция (исторический жанр). Выбрать сюжет из истории. Трактовка образа исторической личности в искусстве. Знакомимся с материальной культурой основных исторических стилей. Выполнить зарисовки будущей композиции с низкой, средней и высокой линией горизонта. Выполнение нескольких вариантов эскизов в небольшом формате (7 x 14) Удачные варианты эскизов решаются в цвете. Формат (30x40). Выполнение картона в натуральную величину (графический вариант). Чистовой вариант композиции в цвете.	137	86	3 3 6 6 6 3 6 6 12
	Аудиторная нагрузка за первое и второе полугодие			99
	Аудиторная нагрузка за первый, второй, третий, четвертый и пятый классы			363
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 цветочных 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 «смысловой 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.