

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2» г. Новоалтайска Алтайского края

Одобрено:
Заместитель директора по УВР
 И.В. Зыкова
12 января 2023 г.

Утверждено:
Директор МБУ ДО ДШИ №2
Т.С. Иванова
Приказ № 20/а от 20.01.2023 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

предметная область
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

«КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»

Срок освоения 4 года

Разработчик:
Преподаватель
художественного отделения
Гладких А.Н.

Обсуждена и принята на заседании Совета школы
Протокол № 1 от 19 января 2023 г.

Структура программы учебного предмета

I. 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
- Цели и задачи учебного предмета
- Обоснование структуры программы учебного предмета
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

- Содержание разделов и тем. Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

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

VI. Список литературы и средств обучения

- Методическая литература
- Учебная литература
- Средства обучения

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

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

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 4 года.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 4-х годичном обучении составляет 264 часа – аудиторные занятия,

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации								Всего часов
	1		2		3		4		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	264

Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	Итоговая аттестация							
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------------	--

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» осуществляется в форме групповых занятий (численностью до 10 человек).

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1 - 4 классы – 2 часа

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства. Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

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

Обоснование структуры программы

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 программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

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

Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

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

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

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

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения

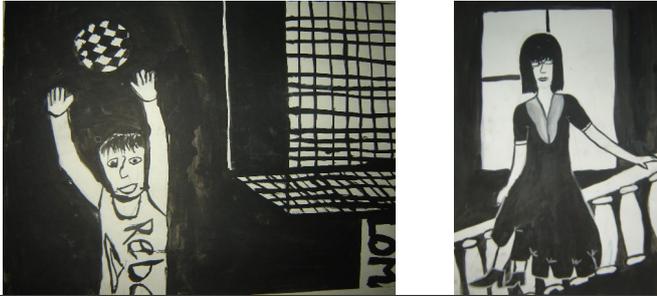
Основы изучения рисунка и живописи тесно смыкаются – это есть построение произведения искусства.

Главной задачей на уроках композиции в 1-ом классе является изучение средств композиции, последовательность ведения работы и организация плоскости. Знакомство с видами декоративной и станковой композициях.

Задания по композиции напрямую связаны с заданиями по рисунку и живописи.

Основным материалом на уроках композиции в 1 классе является гуашь. Она обладает большими кроющими способностями, лишена в отличие от акварели прозрачности, что дает учащимся возможность легко исправлять ошибки и работать над заданиями.

Чтобы выполненная композиция стала творческой удачей ребенка необходимо эмоционально вдохновить каждого учащегося. Этому способствуют подготовленные к каждому уроку беседы с использованием наглядного материала, выполнение большого количества эскизов к каждой теме, их разбор и анализ.

№	Тема	Цели. Задачи	Кол-во часов	Материалы
1.	Средства композиции. Линия, росчерк, штрих, точка	<p>Знакомство с предметом, видами, жанрами композиции. Знакомство с видами линий в зависимости от материала.</p> <p>Графическими средствами создать композицию: «Скалистые горы» (на излом.линию) «Грозное небо» (плавн.линию) «Лодки на берегу и лодки в море» (на толщину линии) «Иероглиф» (на красоту и плавность движения линии) «Дождь на лугу» (применение линии и штриха)</p> <p>Выполнить линейную композицию на тему: «В морском царстве» с выполнением эскиза</p> 	2	Формат А-4, тушь, перо, гелевая ручка
2.	Средства композиции. Пятно, силуэт	<p>Знакомство с графическими средствами композиции: точка, пятно, силуэт. Беседа о значении формата в композиции.</p> <p>Графическими средствами создать композицию: «клякса» (поиск образа), «сказочные герои» (светлый силуэт на темном фоне, темный силуэт на светлом фоне).</p> <p>Выполнить композицию с использованием всех графических знакомств с жанром иллюстрации всех графических средств на тему: «Сказочная страна».</p> <p>Выполнить предварительные эскизы.</p> 	2	Тушь, перо, кисть, гуашь, черная, белая. Формат А-4

				
3.	<p>Средства композиции цвет. Хроматическое цвете</p>	<p>Беседа о значении формата в композиции знакомство с основными и дополнительными цветами. Понятие композиционный центр (главное – крупное). Знакомство с анималистическим жанром живописи выделение композиции центра размера. Выполнить тоновой и цветовой эскизы. Изучить тон в цвете, три тона – три цвета синий – самый темно-красный – средний – желтый – светлый. Выделение главного размера, читаемость, силуэта. Три этапа работы над композицией: эскиз тоновой, эскиз цветовой, выход «Мои любимые животные»</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> 	4	<p>Формат А-4, А-3, гуашь</p>
4.	<p>Ахроматические цвета</p>	<p>Знакомство с ахроматическими цветами (белый, светло-серый, темно-серый, черный). Понятие композиционный центр (главное - мелкое). Знакомство с жанрами живописи. Выполнение композиционного центра размером. Выполнить тоновую растяжку (не менее 10 градаций) «Пейзаж со стаффажем» (зимний, осенний, летний, городской, пустыня и т.д.). Этапы работы над композицией: выбор формата эскизы, выход.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>	4	<p>Формат А-4, А-3, гуашь</p>

				
5.	Цвет. Теплые и холодные цвета	<p>Познакомить с основными теплыми и основными холодными цветами. Вводится понятие колорит. Знакомство с жанром живописи – портрет. Выполнить эскиз на тему «Снежная королева» (холодный колорит), «Принцесса осень» (теплый колорит). Выполнить выход на тему: «Портрет моей мамы»</p> 	6	Формат А-4, А-3, гуашь
6.	Цвет. Насыщенность цвета	<p>Знакомство с понятием насыщенность цвета. Выполнить упражнения по изменению насыщенности цвета в сторону высветления и утмнения основных цветов (красный, синий, желтый). Выполнить эскизы на тему «Время года и время суток»: зима – утро, день, вечер, ночь осень – 4 эскиза лето – 4 эскиза весна – 4 эскиза</p> 	6	Формат А-3, гуашь
7.	Цвет.	Изучение взаимодополнительных пар. Гармония	4	Формат А-3

	<p>Контрастные цвета</p>	<p>контрастных цветов. Знакомство с живописью модернистов. Выделение композиции центра контрастным цветом.</p> <p>Опыт: наблюдение физиологической реакции глаза на цвет т.к. у каждого из основных цветов есть дополнительный цвет.</p> <p>Выполнить упражнения на тему абстрактная композиция: «Праздник», «Радость», «Счастье», «Карнавал»</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div>		
8.	<p>Колорит</p>	<p>Изучение цветовых гармоний – колорит. Способы искусственного создания колорита: ограничение палитры, цветовой фон (имприматура). Выбор формата.</p> <p>Выполнить упражнения на гармонию сближенных цветов.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Монохромия (один цвет) «Изумрудный город» (эскиз 10x15) 2. Хомеохромия (два цвета) зеленый + желтый, красный + оранжевый в пределах близлежащих цветов «Сказочное чудовище» (эскиз 10x15). 3. Пойкилохромия (гармония многоцветия) «Сказочный сад», «Фантастический райский сад, лес» (эскиз 10x15) «Волшебный сад» <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div>	8	Формат А-3
9.	<p>Светотень</p>	<p>Единство освещения в зависимости от источника света (верхнее, верхнебоковая, контражур, направленное, рассеянное). Гармония масс света и тени в композиции. Передача объема. Выделение композиционного центра в контрастном тоне, детализировкой.</p> <p>Выполнить ахроматическую композицию в жанре живописи «Тематический натюрморт», «Осенний натюрморт», Искусство», «Деревенский натюрморт», «Восточный», «Пасхальный» и т.д.</p> <p>Выполнить это же натюрморт в цвете с соблюдением тонального решения, единства освещения и объема.</p> <p>Соблюдение последовательности хода работы над</p>	10	Формат А-4, А-2

		<p>композицией:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Эскиз в тоне, выбор формата. 2. Сбор материала, зарисовки с натуры. 3. Цветовое решение эскиза. 4. Работа над выходом. <p>Выделение главного</p> 		
10.	Тепло холодность. Контрольное задание	<p>Понятие тепло холодность. Изучение взаимодействия предметов со средой и источником света, при искусственном или естественном освещении. Создание единого колорита. Выделение композиционного центра размером, контрастом (тона, два, формы) силуэтом, освещением, детализировкой. Выполнить композицию в бытовом жанре живописи на тему «Бабушкины сказки» (добрые сказки, волшебные сказки, страшные сказки (света), «У костра» (костер), «Ночная рыбалка» (луна), «Генеральная уборка» (рассеянное освещение), «Завтрак на даче» (солнечное освещение). Последовательность работы над композицией.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Эскизы в тоне 2. Сбор материала по теме (зарисовка, наброски с натуры) 3. Цветовые эскизы 4. Работа над выходом <p>Применить в работе все изученные средства композиции</p> 	20	Формат А-4, А-2, гуашь

2 год обучения

На 2-ом году обучения продолжается работа над организацией плоскости (трех частная композиция) и изучаются правила и приемы станковой композиции. Особое внимание обращается на межпредметные связи с рисунком и живописью. На уроках композиции продолжается изучение видов перспективы (воздушная, линейная, цветовая).

В первом полугодии изучаются правила станковой композиции (организация плоскости – математическое, хаотическое, доминанта – тоновая, цветовая, размер – симметрия, асимметрия, равновесие, параллельность, ритм – метрический, диметрический, центр сюжетно-композиционный центр, нюанс). Во втором полугодии изучаются приемы станковой композиции (композиционное состояние пространства – замкнутое, открытое, сгущение, разряжение, статика, динамика, деление плоскости и пространства (модуль), композиционное состояние колорита, монументальность).

По всем изучаемым правилам и приемам целесообразно выполнить упражнения. на самые лучшие эскизы выполняется композиция на большом формате.

Во втором классе продолжается изучение жанров: станковой композиции.

№	Тема	Цели. Задачи	Кол-во часов	Материалы
1.	Правила станковой композиции. Организация плоскости «Анималистический жанр»	Знакомство с анималистическим жанром живописи. Изучение организации плоскости (математическое, хаотическое). Знакомство с раппортом. Выполнить упражнения на математическую организацию плоскости с декоративными элементами животных, птиц. Понятие стилизация. Выполнить эскизы к сюжетно-тематической композиции, рассказывающей о животных, их привычках, повадках. Передать средством рисунка, живописи и композиции выразительный, эмоциональный рассказ. Использование линейной перспективы (ближе, дальше).	4	Материал по выбору (тушь, перо, гуашь, пастель, карандаш) формат А-3, А-4

				
2.	<p>Правила станковой композиции. Доминанта «Иллюстрация к сказке»</p>	<p>Знакомства с жанром иллюстрации. Изучение правила станковой композиции – доминанта. Выполнить упражнения на доминанту цвета, тона, размера.</p> 	6	<p>Гуашь, формат А-3, А-4</p>
3.	<p>Правила станковой композиции. Симметрия, асимметрия, равновесие, параллельность</p>	<p>Знакомство с видами интерьера: исторический, дворцовый, библейский, натюрморт в интерьере, интерьер со стаффажем, театральный и т.д.) Выполнить упражнение на каждое правило: симметрия – театральный интерьер, асимметрия – в мастерской художника, равновесие – в музее, на выставке, параллельность – дворцовый, готический интерьер. Вводится понятие стаффаж. Продолжение изучения линейной перспективы, точка зрения</p> 	6	<p>Материал по выбору формат А-4</p>
4.	<p>Правила</p>	<p>Изучение ритма (математического) метрического</p>	6	<p>Тушь, перо,</p>

	<p>станковой композиции. Ритм «Бытовой жанр»</p>	<p>и диметрического (хаотического). Знакомство с понятием: линейный ритм, тоновой ритм, цветовой ритм, светотеневой ритм. Знакомство с бытовым жанром живописи. Выполнить упражнение на каждый вид ритма. Выполнить композицию с соблюдением этапов работы. Выполнить композицию с использованием всех видов ритма, линейной, воздушной перспективы</p> 	<p>гуашь, формат А-4, А-3</p>
<p>5.</p>	<p>Правила станковой композиции центр и сюжетно-композиционный центр</p>	<p>Изучение геометрического центра и сюжетно-композиционного центра. Знакомство с историческим жанром и его видами (батальный, библейский, исторический, бытовой, исторический портрет и т.д.) Изучение способов выделения композиционного центра (силуэт, противопоставление (много-один), цветом, тоном, размером, формой, освещением, движением) Выполнить упражнения на все способы выделения композиционного центра. Выполнить композицию с использованием нескольких способов выделения композиционного центра. Выполнить композицию с соблюдением этапов работы. Применить все полученные знания о видах перспективы.</p> 	<p>8 Гуашь, формат А-3, формат А-2</p>
<p>6.</p>	<p>Приемы станковой композиции. Нюанс «Пейзаж»</p>	<p>Знакомство с жанром изобразительного искусства «Пейзаж». Виды пейзажа, городской, индустриальный, сельский, горный и т.д. Изучение цветовых нюансов в компоновке больших масс: передний план 0 тоновые нюансы: город, здания – цветовые линейные нюансы:</p>	<p>4 Гуашь, формат А-3</p>

		<p>небо, дальний план – цветовые и световые нюансы. Продолжение изучения линейной и воздушной перспективы. Выполнить эскизы на тему «Городской пейзаж» с применением нюансов. Знакомство с понятием «состояние» (туман, иней, дождь, зимний вечер)</p> 		
7.	<p>Приемы станковой композиции. Замкнутое, открытое сгущение, разряжение «Бытовой жанр»</p>	<p>Изучение приемов композиции замкнутое (по кругу, овалу, треугольнику, квадрату, четырехугольнику), по спирали, по диагонали. Выполнить эскизы к многофигурной композиции на тему: «Спорт», «Праздник». Использовать полученные знания в ритме и перспективе</p> 	8	Формат А-3, А-4, гуашь
8.	<p>Приемы станковой композиции. Статика. Динамика. Монументальность. Жанр живописи «Портрет»</p>	<p>Изучение художественного образа в жанре «портрета» с применением приемов (статика, динамика, монументальность). В статической композиции голова ближе к композиционному центру в динамической композиции происходит смещение. Изучение видов портрета (фигура, монументальность, полу фигура и т.д.)</p>	8	Гуашь, формат А-3

				
9.	<p>Приемы станковой композиции. Членение плоскости с пространства (модуль) «Натюрморт». Итоговое задание</p>	<p>Знакомство с жанром и видами натюрморта (в интерьере, в пейзаже, декоративный натюрморт (модуль)). Пространство в натюрморте, горизонтали, вертикали, диагонали. Применить в работе над эскизом все полученные знания правил и приемов станковой композиции во 2-ом классе.</p> 	16	Формат А-3, А-2, гуашь

3 год обучения

К третьему году обучения ребята умеют работать с натуры при сборе материала к композиции, организовать плоскость, выбрать формат в соответствии с задачами, знают основные средства правила и приема станковой композиции.

Весь третий год обучения ведется работа по изучению законов композиции. Ребята учатся мыслить на плоскости в пластических образах не

интуитивно с применением анализа. Работе над композицией выстраивается в систематизированной последовательности: пластические поиски, сбор материала, поиски наиболее выразительного цветового решения, работа над итоговым эскизом, композиционный выход. Параллельно продолжается знакомство с жанрами композиции.

№	Тема	Цели и задачи	Кол-во часов	Материалы
1.	<p>Закон композиции. 1. Закон контрастов. 2. Иллюстрации 3. 4. 5. 6. 7.</p>	<p>Изучение закона контрастов:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. размеров 2. форм 3. характеров 4. фактуры 5. цвета 6. света и тени 7. тона. <p>Выполнить эскизы композиций по законам контрастов. Последовательность работы над композицией. Сочинение эскизов, цветовое и пластическое решение. Передать правдивый, выразительный, эмоциональный рассказ, используя выразительность формы, тона, цвета, компоновка в трех частной композиции.</p> <p>Повторение жанров живописи в трех частной композиции</p> 	22	Формат А-4, А-2, гуашь, акварель
2.	<p>Закон композиции. 1. Закон цельности. 2. Исторический жанр. «Улицы прошлого», «Легенды Алтая»</p>	<p>Изучение закона цельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. неделимости 2. связь и взаимная согласованность всех элементов композиции 3. неповторимость элементов. <p>Выполнить эскизы композиций по закону цельности в трех частной композиции, соблюдением последовательности работы, передать правдивый, выразительный, эмоциональный рассказ, используя выразительность формы, тона, цвета, компоновки, силуэта. Повторение жанров живописи. Выполнить итоговую композицию.</p> 	22	Формат А-4, А-2, гуашь, акварель
3.	<p>Закон композиции. 1. Закон</p>	<p>Изучение закона типизации:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. типичность характеров и типичность обстоятельств 	22	Формат А-4, А-2, материалы по

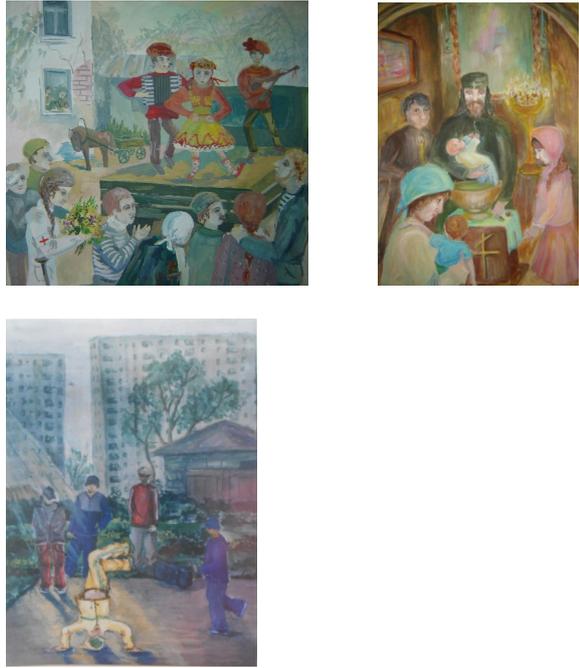
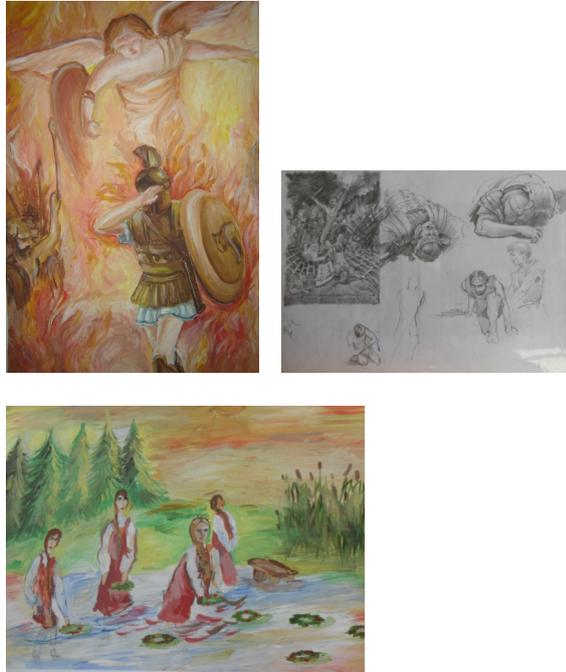
	<p>типизации 2. жизненной 3. правдивости4. Бытовой жанр. «Ура, каникулы!», «А у нас во дворе...»</p>	<p>движение, развитие действия во времени новизны (открытия) интуиции и анализа</p> <p>Выполнить эскизы по законам типизации с соблюдением последовательности работы над композицией. Передать правдивый. Выразительный эмоциональный рассказ. Повторение жанров живописи. Выполнить итоговую композицию</p>	<p>выбору</p>
			

4 год обучения

На четвертом году обучения продолжается изучение законов композиции. По мере усвоения композиционных законов у учащихся выстраивается система знаний, которая закрепляясь на практике переходит в систему умений и навыков. Это основная цель преподавателя на уроках композиции в 4 классе.

Последовательно изучая правила и приемы организации композиционной плоскости, законы композиции, соблюдая этапы работы, учащиеся подводятся к выполнению итоговой композиции, в которой они должны продемонстрировать все полученные знания по предмету и выстроить законченный цельный художественный образ.

№	Тема	Цели и задачи	Кол-во часов	Материалы
1.	Закон подчиненности всех средств	Выполнить композицию в бытовом жанре соблюдая закон подчиненности всех средств идейному замыслу (подчинение пластического)	16	Формат А-2, акварель, гуашь

	<p>идейному замыслу. Бытовой жанр «В мастерской художника», «Семейный праздник»</p>	<p>решения, выбора формата, ритма, колорита)</p> 		
<p>2.</p>	<p>Художественный образ в композиции. Батальный жанр или исторический жанр «Отечество славно...», «Победы русского оружия»</p>	<p>Выполнить композицию в батальном или историческом жанре с соблюдением цельности и выразительности выбранного художественного образа. Соблюдение полного хода работы над композицией (этапы: эскизы, сбор материала, форма эскиза, картон, выход)</p> 	<p>16</p>	<p>Формат А-2, акварель, гуашь</p>
<p>3.</p>	<p>Дипломная работа. Свободная тема</p>	<p>Создание цельного законченного художественного образа в композиции</p>	<p>34</p>	<p>Формат А-2, акварель, гуашь</p>

		   			
--	--	--	--	--	--

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;

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

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- средства композиции;
- тоновой, цветовой, линейной композиции;
- о движении в композиции;
- о ритме в станковой композиции;
- о контрастах;

- умения:

- уравнивать основные элементы в листе;
- четко выделять композиционный центр;
- собирать материал в работе над сюжетной композицией;

- навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
- поэтапной работы над сюжетной композицией;
- анализировать схемы построения композиций великими художниками.

2 год обучения

- знания:

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

- умения:

- передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;

- последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

- навыки:

- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;

- анализировать схемы построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
- создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

3 год обучения

- знания:

- о пропорциях, об основах перспективы;
- о законах в станковой композиции;
- о символическом значении цвета в композиции;
- о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;

- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

- умения:

- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до известной степени законченности;
- обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и животных;

- собирать дополнительный материал для создания композиции;

- навыки:

- разработки сюжета;
- использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
- приобретение опыта работы над серией композиций.

4 год обучения

- знания:

- применения основных правил и законов станковой композиции;
- основных пропорций фигуры человека;
- соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;

- умения:

- выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;

- организации структуры композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

- навыки:

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

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Формы промежуточной аттестации:

- 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).

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится в 4 классе.

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

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса.

Этапы работы:

- поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;
- поиски графических и живописных решений;

- выполнение итоговой композиции в материале;
- выставка и обсуждение итоговых работ.

Критерии оценок

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

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

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. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции станковой:

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
4. Тональные форэскизы.
5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
6. Варианты тонально-композиционных эскизов.
7. Варианты цветотональных эскизов.
8. Выполнение картона.
9. Выполнение работы на формате в материале.

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция станковая». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных

задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветowych и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

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

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

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

Дидактические материалы

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

- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
13. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977
18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995
19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004

2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
7. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997
8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.