

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»**

**УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ КОЛЛЕДЖА
«ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»**

**Предметная область
ПО.01. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО**

**ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.01.УП.05. КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ
Срок реализации – 8 лет**

Луганск 2024

Разработчики:

Федоренко К. А.- председатель предметно - цикловой комиссии «Живопись и композиция», преподаватель I категории ФГБОУ ВО «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского»

Кривонос В. П.- преподаватель художественного отделения Учебно-производственной мастерской колледжа ФГБОУ ВО «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского»

Содержание

- I. Пояснительная записка**
- II. Учебно - тематический план**
- III. Содержание учебного предмета**
- IV. Требования к уровню подготовки обучающихся**
- V. Формы и методы контроля, критерии оценивания**
- VI. Методическое обеспечение учебного процесса**
- VII. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы**

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В дополнительной предпрофессиональной программе «Живопись» учебный предмет «Композиция станковая» является основным предметом обязательной части.

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен:

- на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению композиционных работ;
- на эстетическое воспитание и художественное образование, духовно - нравственное развитие обучающихся;
- на овладение детьми духовными и культурными ценностями.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных предметов «Скульптура», «Живопись», «Основы изобразительной грамоты и рисования», «Прикладное творчество», «Лепка» и «Рисунок».

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 8 лет учебный предмет «Композиция станковая» осваивается 5 лет - с четвёртого по восьмой класс.

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	4		5		6		7		8		
Классы	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	
Аудиторные	34	32	34	32	34	32	34	32	51	48	363

занятия											
Самостоятельная работа	17	16	17	16	17	16	17	16	17	16	165
Максимальная учебная нагрузка	51	48	51	48	51	48	51	48	68	64	528
Вид промежуточной аттестации				З.					Э.		

З. – зачёт

Э. – экзамен

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Композиция станковая», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия.

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части предпрофессиональной программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет Федеральными государственными требованиями.

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей обучающегося.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение самостоятельной работы;
- подготовка к просмотрам и выставкам;
- посещение учреждений культуры (музеев, выставочных залов, театров, концертных залов и др.);

-участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности УПМ колледжа и др.

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Форма проведения аудиторных занятий:

- мелкогрупповая, численностью от 4 до 10 человек;
- групповая, численностью от 11 человек.

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

Занятия подразделяются на аудиторную и самостоятельную работу.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Цели:

- художественно-эстетическое развитие личности обучающегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков;

- выявление наиболее одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования по профилю предмета.

Задачи:

- 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 скульптуры;
- 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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Обоснованием структуры программы являются Федеральные государственные требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимся.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, критерии оценивания;
- 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);
- применение индивидуального подхода к каждому обучающемуся с учетом возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

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

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

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

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

II. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Срок обучения -5 лет

Четвертый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебног о занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальна я учебная нагрузка	Самостоятельн ая работа	Аудиторны е занятия
VII полугодие					
	Основы композиции станковой				
1.1	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	Урок	3	1	2
1.2	Равновесие основных элементов композиции в листе.	Урок	9	3	6
	Цвет в композиции станковой				
1.3	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета.	Урок	9	3	6
1.4	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс.	Урок	12	4	8

	Сюжетная композиция				
1.5	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.	Урок	18	6	12
ИТОГО:			51	17	34
VIII полугодие					
	Ритм в композиции станковой				
2.1	Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма.	Урок	15	5	10
2.2	Композиционный центр в композиции станковой.	Урок	15	5	10
2.3	Выразительные средства композиции станковой.	Урок	18	6	12
ИТОГО:			48	16	32
ИТОГО:			99	33	66

Пятый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебног о занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальна я учебная нагрузка	Самостоятельна я работа	Аудиторны е занятия
IX полугодие					
	Цвет в композиции станковой				
1.1	Ограничение цветовой	Урок	18	6	12

	палитры в живописной композиции.				
	Сюжетная композиция				
1. 2	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции).	Уро к	33	11	22
ИТОГО:			51	17	34
X полугодие					
	Декоративная композиция				
.1	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.	Уро к	12	4	8
.2	Трансформация и стилизация изображения.	Уро к	12	4	8
.3	Декоративная композиция натюрморта.	Уро к	12	4	8
.4	Стилизация изображения животных.	Уро к	12	4	8
ИТОГО:			48	16	32
ИТОГО:			99	33	66

Шестой год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебног о занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальна я учебная нагрузка	Самостоятельна я работа	Аудиторны е занятия
XI полугодие					
	Сюжетная				

	композиция				
1. 1	Пейзаж, как жанр станковой композиции.	Урок	24	8	16
	Цвет в композиции станковой				
1. 2	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.	Урок	27	9	18
ИТОГО:			51	17	34
XII полугодие					
	Сюжетная композиция (исторический жанр)				
2. 1	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) композиций на историческую тематику.	Урок	15	5	10
2. 2	Декоративная композиция				
2. 3	Симметрия и ассиметрия в природе и искусстве.	Урок	15	5	10
2. 3	Симметричная рельефная композиция (Чудо-дерево, Древо жизни и т.п.).	Урок	18	6	12
ИТОГО:			48	16	32
ИТОГО:			99	33	66

Седьмой год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
XIII полугодие					
	Создание художественного образа в композиции				
1.1	Композиционная организация портрета.	Урок	15	5	10
1.2	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.	Урок	18	6	12
1.3	Выделение главного как одно из решающих средств композиции.	Урок	18	6	12
ИТОГО:			51	17	34
XIV полугодие					
	Сюжетная композиция				
2.1	Выполнение сюжетной композиции на конкурсную (свободную) тему.	Урок	24	8	16
	Графика				
2.2	Ознакомление со шрифтом. Шрифтовая композиция.	Урок	24	8	16
ИТОГО:			48	16	32
ИТОГО:			99	33	66

Восьмой год обучения

№	Наименование	Вид	Общий объем времени (в часах)
---	--------------	-----	-------------------------------

	раздела, темы	учебног о занятия	Максимальна я учебная нагрузка	Самостоятельна я работа	Аудиторны е занятия
XV полугодие					
	Итоговая работа				
1. 1	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика. Многофигурна я композиция (3-4 фигуры). Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурна я композиция (конкурсные задания). Вариант 3. Декоративный натюрморт.	Урок	68	17	51
		ИТОГО:	68	17	51
XVI полугодие					
	Графика				
2. 1	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использовани ем орнамента.	Урок	15	5	10
	Графический лист с визуальным эффектом. Иллюстрация.				
2. 2	Графический лист с визуальным	Урок	15	5	10

	эффектом. Архитектурная фантазия.				
	Сюжетная композиция				
2. 3	Выполнение сюжетной композиции на свободную (конкурсную) тему.		18	6	12
ИТОГО:			64	16	48
ИТОГО:			132	33	99

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предмет «Композиция станковая» занимает особое место в системе обучения детей художественному творчеству. Этот предмет является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.

Программа для данного возраста ориентирована на знакомство с различными видами изобразительного искусства. Большая часть заданий призвана развивать образное мышление и воображение ребенка, внимание, наблюдательность, зрительную память.

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Четвертый год обучения

VII полугодие

1.1 Тема: Основы композиции станковой.

Задание 1. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников.

Цель: знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции».

Задача: знакомство с программой по станковой композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании композиций.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

Задание 2. Равновесие основных элементов композиции в листе.

Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости».

Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла.

Предлагаемые аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Мои друзья», «Летние игры» и т.п.).

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

Самостоятельная работа: зарисовки по памяти обучающимися летних впечатлений.

1.2 Тема: Цвет в композиции станковой.

Задание 1. Основные цвета, составные и дополнительные (комплементарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета.

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

Задача: знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания колеров.

Предлагаемое аудиторное задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы:

чистый цвет + белила;

чистый цвет + черная краска;

чистый цвет + белила + черная краска.

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

Самостоятельная работа: создание цветowych растяжек теплой гаммы:

чистый цвет + белила;

чистый цвет + черная краска;

чистый цвет + белила + черная краска.

Задание 2. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс.

Цель: изучение понятий «контраст цвета по теплохолодности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе.

Задача: усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции.

Предлагаемые аудиторные задания: этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте»; этюд по воображению «Деревья осенью».

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

Самостоятельная работа: создание цветowych выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, цветowych эскизы образов деревьев.

1.3 Тема: Сюжетная композиция.

Задание 1. Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.

Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту старых мастеров, целостное

композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат).

Задача: приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма.

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

Самостоятельная работа: наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по воображению.

VIII полугодие

2.1 Тема: Ритм в станковой композиции.

Задание 1. Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма.

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

Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск отрекается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче), Боттичелли «Оплакивание» (Милан), «Весна» (Уффици), Питер Брейгель «Охотники на снегу»; создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», «Метель», «Карнавал».

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении.

Задание 2. Композиционный центр в композиции станковой.

Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему.

Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.

Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

Самостоятельная работа: выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента.

Задание 3. Выразительные средства композиции станковой.

Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», «пропорции тона» и «состояние в пейзаже».

Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс».

Предлагаемые аудиторные задания: выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа.

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем. Самостоятельный подбор цветовой шкалы к заданиям по живописной композиции.

Пятый год обучения

IX полугодие

1.1 Тема: Цвет в композиции станковой.

Задание 1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

Цель: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние».

Задача: овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками. Двух- или трехплановое пространство.

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

Самостоятельная работа: создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников.

Тема 6. Сюжетная композиция.

Задание 2. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции).

Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто «Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. Кругликова и других). Знакомство с понятием «цезура» в пространственном построении двухфигурной композиции на примере произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея».

Задача: приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга.

Предлагаемое аудиторное задание: Иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема).

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.

Х полугодие

2.1 Тема: Декоративная композиция.

Задание 1. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

Задача: навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета.

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром: рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»; изображение силуэта этого предмета.

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

Самостоятельная работа: выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.

Задание 2. Трансформация и стилизация изображения.

Цель: формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка.

Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.

Предлагаемое аудиторное задание: трансформация формы трех предметов (лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций: уменьшение ширины в два раза; увеличение ширины в два раза; изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета).

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

Самостоятельная работа: поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и величине.

Задание 3. Декоративная композиция натюрморта.

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму.

Задача: умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании.

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскизов натюрморта при трактовке форм в пятнах: натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой тени» и «большого света»; вариант «черно-белое изображение»; вариант «черно-серо-белое изображение».

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

Самостоятельная работа: эскиз натюрморта с трактовкой композиции в пятнах, где все внимание обращается на фактуру.

Задание 5. Стилизация изображения животных. (Зачет)

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Предлагаемое аудиторное задание: копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента: древнеиранские мотивы; готические мотивы; стиль эпохи Возрождения. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

Самостоятельная работа: создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн.

Шестой год обучения

XI полугодие

1.1 Тема: Сюжетная композиция.

Задание 1. Пейзаж, как жанр станковой композиции.

Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного».

Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа.

Предлагаемое аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

Самостоятельная работа: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.

1.2 Тема: Цвет в композиции станковой.

Задание 1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.

Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».

Задача: изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей,

двухплановое пространство на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

Самостоятельная работа: исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.

ХII полугодие

2.1 Тема: Сюжетная композиция (исторический жанр).

Задание 1. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) композиций на историческую тематику.

Цель: изучение возможностей создания композиции способами: совмещение одновременных событий; совмещение переднего и дальнего планов (наплывы); сочетание разнонаправленного движения; совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции, приобретение опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли детали в утверждении достоверности изображения.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении. Выбор темы и сюжета для разработки композиции. Исполнение мини-серии в материале.

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

Самостоятельная работа: копирование произведений мастеров с целью выявления композиционных схем.

2.2 Тема: Декоративная композиция.

Задание 1. Симметрия и ассиметрия в природе и искусстве.

Цель: организовать композицию посредством ритмового равновесия.

Задача: использовать условное членение плоскости по вертикали (тональное и цветовое), обобщение цветов и листьев.

Предлагаемое аудиторное задание: плоскостная ассиметричная композиция из растительных мотивов. Палитра ограниченная – 2-3 цвета.

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

Самостоятельная работа: создать орнаментальные композиции в стиле Модерн.

Задание 2. Симметричная рельефная композиция (Чудо-дерево, Древо жизни и т.п.).

Цель: организация ритма разновеликих контрастных форм.

Задача: применять условную трактовку, продиктованную материалом (бумажная пластика, вытынанки и т.д.).

Предлагаемое аудиторное задание: рельефная композиция без прорисовки эскиза.

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

Самостоятельная работа: создание творческих орнаментальных композиций.

Седьмой год обучения

XIII полугодие

1.1 Тема: Создание художественного образа в композиции.

Задание 1. Композиционная организация портрета.

Цель: изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его видов – аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового.

Задача: передача изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Предлагаемое аудиторное задание: живописная композиция - портрет литературного героя из русской классики: А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Станционный смотритель»; А.П. Чехов «Хамелеон», И.С. Тургенев «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др.

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

Самостоятельная работа: анализ работ великих художников (композиционные схемы), наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы человека.

Задание 2. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.

Цель: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности.

Задача: создание композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: создание автопортрета в определенном историческом костюмированном образе со стаффажем на заднем плане.

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

Самостоятельная работа: зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

Задание 3. Выделение главного как одно из решающих средств композиции.

Цель: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности.

Задача: создание композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Выбор предметов по ассоциациям.

Предлагаемое аудиторное задание: творческий натюрморт из нетипичных предметов в технике коллаж.

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

Самостоятельная работа: зарисовки натюрморта, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

XIV полугодие

2.1 Тема: Сюжетная композиция.

Задание 1. Выполнение сюжетной композиции на конкурсную (свободную) тему.

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

Задача: Умение создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственно-плановое, тональное и цветное решение.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

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

2.2 Тема: Графика.

Задание 1. Ознакомление со шрифтом. Шрифтовая композиция.

Цель: изучение различных видов и конструктивных особенностей шрифта.

Задача: создание композиции, в которой шрифт будет нести главную смысловую и эстетическую нагрузку.

Предлагаемое аудиторное задание: создание оригинальной тематической шрифтовой композиции с учетом понятия цветности шрифта (цветность – соотношение толщины букв и межбуквенных пространств).

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

Самостоятельная работа: изучение характерных особенностей шрифтов. Выполнение композиционных эскизов.

Восьмой год обучения

XV полугодие

1.1 Тема: Итоговая работа.

Задание 1. Выполнение итоговой работы:

Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры).

Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания).

Вариант 3. Декоративный натюрморт.

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

Задача: закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой многофигурной тематической композиции.

Предлагаемое аудиторное задание:

Вариант 1. Пространственно-плановое тональное и цветовое решение композиции, выбор формата.

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

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

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

Самостоятельная работа:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры.

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

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

XVI полугодие

2.1 Тема: Графика.

Задание 1. Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента.

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики.

Задача: нестандартное решение композиции. Умение использовать орнамент как одну из главных составляющих книжной

иллюстрации. Изучение материальной культуры различных времен и стран.

Предлагаемое аудиторное задание: разработка графического, цветового решения орнамента и композиции листа в целом. Выполнение композиции с включенным в нее орнаментом в заданном формате.

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала. Изучение материальной культуры времен и стран.

Задание 2. Графический лист с визуальным эффектом. Иллюстрация.

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики: параметры страницы и ее заполнение, взаимодействие чистого пространства листа и изображения.

Задача: умение применять оригинальный визуальный эффект, помогающий восприятию литературного произведения.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение иллюстрации с разработкой схемы визуального эффекта, трансформирующего форму и вписывающегося в композицию графического листа.

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

Самостоятельная работа: отбор самого выразительного эпизода литературного произведения для наиболее полного раскрытия его через визуальный эффект. Изучение соответствующей материальной культуры.

Задание 3. Графический лист с визуальным эффектом. Архитектурная фантазия.

Цель: создание графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

Задача: умение создавать визуальный эффект, трансформирующий архитектурные формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение графического листа с разработкой визуального эффекта. Пространственно-плановое решение композиции.

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

Самостоятельная работа: изучение архитектурных стилей. Знакомство с современными тенденциями в архитектуре.

2.2 Тема: Сюжетная композиция.

Задание 1. Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему.

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

Задача: умение создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Материал: карандаши графитные (мягкость НВ, В2, Н2), баночка, палитра, кисточки, гуашь, бумага А3.

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

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;

- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;

- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;

- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;

- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;

- навыки работы по композиции.

Основные показатели эффективности реализации данной программы:

- высокий уровень мотивации обучающихся к художественному исполнительству;

- профессиональное самоопределение одаренных детей в области художественного образования;

- творческая самореализация обучающихся, участие в выставках, смотрах-конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и

выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой предусмотрено введение трехкомпонентной оценки: за фантазию, композицию и технику исполнения, которая складывается из выразительности цветового и (или) графического решения каждой работы. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров и контрольных работ учащихся во 1-м и 2-м семестрах за счет аудиторного времени. На просмотрах работ учащихся выставляется итоговая оценка за полугодие.

В 5 классе проводится промежуточная аттестация, вид аттестации – зачёт, оценка за который выставляется в 10-м полугодии. Учащемуся предлагается выполнить сюжетную композицию на заданную тему (например, «Человек и животное», «В мире сказок», «Каникулы», «Я путешествую»). На выполнение задания отводится 4 часа. Оценка работ учащихся ставится исходя из прописанных ниже критериев.

В 8 классе проводится промежуточная аттестация, вид аттестации - экзамен.

В работе обучающийся демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами. Оценка за экзамен выставляется в 15 полугодии.

Критерии оценивания

Для развития творческого потенциала учащихся, а также стимулирования творческого роста программой предлагается введение поэтапного контроля, включающего в себя три составляющие: фантазию, композицию, технику исполнения (выразительность цветового или графического решения).

«Фантазия». На первом этапе оценивается оригинальность мышления ребенка, новизна идеи, отсутствие шаблонного представления задания.

5 («отлично») - обучающийся демонстрирует свое оригинальное решение задачи;

4 («хорошо») - решение поставленной задачи с помощью преподавателя;

3 («удовлетворительно») - использование готового решения (срисовывание с образца).

«Композиция». Предполагает грамотный выбор формата, определение величины предмета (предметов), пропорциональные отношения величин, знание элементарных законов композиции (равновесие, плановость, загромождение, статика, динамика и др.).

5 («отлично») - все параметры раздела соблюдены; в случае незначительных ошибок ребенку предлагается исправить недочеты самостоятельно. При самостоятельном исправлении ошибок оценка за работу не снижается;

4 («хорошо») - имеются незначительные ошибки;

3 («удовлетворительно») - грубые ошибки, учащийся плохо осваивает формат, допускает искажения в передаче пропорций и формы предметов.

«Техника исполнения» (выразительность цветового и (или) графического решения) предполагает обобщение знаний по изученным разделам, наличие индивидуального цветового (графического решения), законченность работы.

5 («отлично») — учащийся способен самостоятельно применять полученные знания, умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение поставленной задачи и законченность работы;

4 («хорошо») - работой учащегося руководит преподаватель (в большей части словесно);

3 («удовлетворительно») - работой учащегося руководит преподаватель, используя наглядный показ на работе учащегося.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Занятия изобразительным искусством – одно из самых больших удовольствий для ребенка младшего школьного возраста. Они приносят много радости и положительных эмоций, являясь источником развития творческих способностей. Особенностью этого возраста является любознательность, желание познавать окружающую действительность, отзывчивость на «прекрасное». Имея чувственно-эмоциональный опыт и начальные знания изобразительной грамоты, ребенок способен воплотить свой замысел в творческой работе.

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у ребенка заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиа-теки школьной библиотеки). Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсной и выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих конкурсах).

Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.

Самостоятельная работа обучающихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся выполняется в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, рисование с натуры, применением шаблонов), а также в виде экскурсий, участия обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Средства обучения

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

VII. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Список учебной литературы

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