

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Детская школа искусств
ст. Новопластуновской МО Павловский район

ПРИНЯТО
на заседании
педагогического совета
протокол № 1
от «30» августа 2024 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУ ДО ДШИ
ст. Новопластуновской
И.Г.Потёмкина
«30» августа 2024 г.

**Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа
в области изобразительного искусства**

**Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО**

**Программа по учебному предмету
ПО.01.УП.06. КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ**

ст. Новопластуновская
2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

1. Пояснительная записка	3
2. Содержание учебного предмета	8
3. Требования к уровню подготовки обучающихся	19
4. Формы и методы контроля, система оценок	20
5. Методическое обеспечение учебного процесса	21
6. Список литературы и средств обучения	22

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа «Композиция» составлена в соответствии с федеральными государственными требованиями (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства.

Содержание курса «Композиция» ориентировано на становление целостного образа творческого становления личности как субъекта мира изобразительного искусства, на воспитательные задачи.

- 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.

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.

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

Общая трудоемкость учебного предмета по программе «Композиция станковая» при пятилетнем сроке обучения составляет 924 часа и 1122 часа с дополнительным годом обучения. При реализации ОП со сроком обучения 8 лет составляет 924 часа и с дополнительным годом обучения 1122 часа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

ПО.01. УП.06. «Композиция» со сроком обучения 5 лет (программа «Живопись» со сроком обучения 5 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
Классы	1		2		3		4		5		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	363
Самостоятельная работа	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Максимальная учебная нагрузка	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	924
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет		зачет		экзамен		зачет	

**ПО.01. УП.06. «Композиция» со сроком обучения 5 лет
(программа «Живопись» со сроком обучения 8 лет)**

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
Классы	4		5		6		7		8		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	363
Самостоятельная работа	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Максимальная учебная нагрузка	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	924
Вид промежуточной и итоговой аттестации		зачет		зачет		зачет		экзамен		зачет	

**ПО.01. УП.06. «Композиция» со сроком обучения 6 лет
(программа «Живопись» со сроком обучения 6 лет)**

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации												Всего часов
Классы	1		2		3		4		5		6		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Аудиторные занятия	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	32	34	429
Самостоятельная работа	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	64	68	693
Максимальная учебная нагрузка	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	96	102	1122
Вид промежуточной и итоговой аттестации		зачет		зачет		зачет		экзамен		зачет		Итоговая аттестация	

**ПО.01. УП.06. «Композиция» со сроком обучения 6 лет
(программа «Живопись» со сроком обучения 9 лет)**

Вид учебной работы, аттестации,	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации												Всего часов
---------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

учебной нагрузки													
Классы	4		5		6		7		8		9		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Аудиторные занятия	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	32	34	429
Самостоятельная работа	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	64	68	693
Максимальная учебная нагрузка	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	96	102	1122
Вид промежуточной и итоговой аттестации		зачет		зачет		зачет		экзамен		зачет		зачет	

Форма проведения учебных занятий.

Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 3 до 10 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов, выявить и развить личностные качества ребёнка, его одарённость через обучение изобразительному искусству, организовать полноценный досуг, наполняя его активно-деятельным, эмоционально и психологически комфортным содержанием, привить аккуратность, культуру поведения, умение ценить красоту, приобщить к культурным ценностям изобразительного наследия, создание комфортных условий для интересной творческой работы в коллективе студии, способствующих развитию коммуникативных навыков личности, адаптация и психологическая поддержка одаренных детей, организация образовательной среды, обеспечивающей выявление и оценку не только результативной, но главным образом процессуальной стороны обучения, способствующей проявлению инициативы самостоятельности, творчества и одаренности ребенка, создание оптимальных условий для развития и реализации потенциальных способностей одаренных детей.

Занятия подразделяются на аудиторные (практические) занятия и самостоятельную работу.

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

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям.

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

- Цели и задачи учебного предмета.

Цели учебного предмета:

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению работ;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета:

Результатом освоения программы «Композиция» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области художественного творчества:

- знание терминологии;
- умение грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
- умение создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- навыков анализа цветового строя произведений живописи;
- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
- навыков подготовки работ к экспозиции.

Результатом освоения программы «Композиция станковая» является:

- 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, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

Обоснование структуры программы учебного предмета:

Обоснованием структуры программы являются ФГТ (федеральные государственные требования) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебных предметов;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебных предметов;
- 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:

- метод наблюдения (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- словесный метод (объяснение, рассказ, беседа);
- игровой метод;
- практический метод;
- эмоциональный метод (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления);
- исследовательский метод (исследование свойств бумаги, красок, карандашей и других художественных материалов).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной 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 учебных предметов.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями художественных альбомов, специальными хрестоматийными изданиями. Основной учебной литературой по учебным предметам предметной области «История искусств» обеспечивается каждый обучающийся.

Мастерская по рисунку должна быть оснащена мольбертами, подиумами, софитами, 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
- декоративная композиция
- создание художественного образа в композиции
- графика
- итоговая работа

Учебно-тематический план Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 1. Основы композиции станковой					
1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	Урок	2,5	0,5	2
2.	Равновесие основных элементов композиции в листе	Урок	2,5	0,5	2
Раздел 2. Цвет в композиции станковой					
3.	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета	Урок	3,5	0,5	2
4.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	Урок	10	2	8
Раздел 3. Сюжетная композиция					
5.	Сюжетная композиция по теме «Зеркало природы». Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.	урок	22,5	4,5	18
6.	Ритм в композиции станковой.	урок	20	2	8
7.	Композиционный центр в	урок	12,5	2,5	10

	композиции станковой.				
8.	Выразительные средства композиции станковой	урок	20	4	16
Итого:			82,5	16,5	66

Второй год обучения.

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 1. Цвет в композиции станковой					
1.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции	урок	20	4	16
Раздел 2. Сюжетная композиция					
2.	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	урок	20	4	16
Раздел 3. Декоративная композиция					
3.	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.	урок	5	1	4
4.	Трансформация и стилизация изображения	урок	12,5	2,5	10
5.	Декоративная композиция натюрморта	урок	12,5	2,5	10
6.	Стилизация изображения животных	урок	12,5	2,5	10
			82,5	16,5	66

Третий год обучения.

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 1. Сюжетная композиция					
1.	Пейзаж, как жанр станковой композиции	урок	20	4	16
Раздел 2. Цвет в композиции станковой					
2.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	урок	20	4	16
Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)					
3.	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику	урок	42,5	8,5	34

			82,5	16,5	66
--	--	--	-------------	-------------	-----------

Четвертый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 1.Создание художественного образа в композиции					
1.	Композиционная организация мифологического портрета.	урок	17,5	3,5	14
2.	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане	урок	22,5	4,5	18
3.	Иллюстрации к литературным произведениям	урок	42,5	8,5	34
Итого			82,5	16,5	66

Пятый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 1. Графика					
1.	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента	урок	22,5	4,5	18
2.	Графический лист с визуальным эффектом. «Архитектурные фантазии»	урок	22,5	4,5	18
Раздел2. Сюжетная композиция					
3.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	15	3	12
Раздел3. Итоговая работа					
4.	Выполнение итоговой работы. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания).	урок	63,75	12,75	51
Итого:			123,75	24,75	99

Шестой год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 1. Графика					
1.	Создание сложной образной графической композиции. Графический лист «Аллегория».	урок	15	3	12
2.	Графика малых форм. Разработка праздничной открытки	урок	12,5	2,5	10
3.	Шрифтовая композиция	урок	12,5	2,5	10
Раздел 2. Сюжетная композиция					
4.	Сюжетная композиция. Триптих	урок	17,5	3,5	14
5.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	12,5	2,5	10
Раздел 3. Графика					
6.	Графическая композиция в сельской среде	урок	12,5	2,5	10
Итого:			82,5	16,5	66

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения.

Раздел 1. Основы композиции станковой

Тема 1. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции.

Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников. Знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции». Знакомство с программой по станковой композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании композиций.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

Тема 2. Равновесие основных элементов композиции в листе.

Определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости». Знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла.

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

Самостоятельная работа: зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

Тема 3. Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета.

Знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета. Знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания колеров.

Аудиторное задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

Самостоятельная работа: создание цветовых растяжек теплой гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

Тема 4. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс.

Изучение понятий «контраст цвета по теплостудности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе. Усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции.

Аудиторное задание:

- этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте»
- этюд по воображению «Деревья осенью».

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

Раздел 3. Сюжетная композиция

Тема 5. Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.

Знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат). Приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.

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

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

Тема 6. Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма.

Приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции. Приобретение навыков применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Аудиторное задание: создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», «Метель», «Карнавал».

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

Тема 7. Композиционный центр в композиции станковой.

Знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему. Знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.

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

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

Тема 8. Выразительные средства композиции станковой.

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

Аудиторное задание: выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

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.

Второй год обучения

Раздел 1. Цвет в композиции станковой

Тема 1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

Закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние». Овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.

Аудиторное задание: выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (сельский 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.

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

Раздел 2. Сюжетная композиция

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

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

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

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

Раздел 3. Декоративная композиция

Тема 3. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.

Изучение общих принципов создания декоративной композиции. Приобретение навыков перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета.

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

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

Тема 4. Трансформация и стилизация изображения.

Формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка. Синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.

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).

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

Тема 5. Декоративная композиция натюрморта.

Изучение графических выразительных средств, создающих форму. Приобретение умения использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании.

Аудиторное задание: создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке форм:

- натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой тени» и «большого света»;
- вариант «черно-белое изображение»;
- вариант «черно-серо-белое изображение».

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

Тема 6. Стилизация изображения животных.

Изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве. Приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Аудиторное задание:

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента (древнеиранские мотивы; готические мотивы; стиль эпохи Возрождения).
2. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.

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

Третий год обучения.

Раздел 1. Сюжетная композиция

Тема 1. Пейзаж, как жанр станковой композиции.

Закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного». Применение умения использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа.

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

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

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

Тема 2. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.

Изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов». Изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально-выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

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.

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

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)

Тема 3. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику.

Изучение возможностей создания композиции способами:

- совмещение разновременных событий;
- совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);
- сочетание разнонаправленного движения;
- совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

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.

Аудиторное задание:

1. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении.
2. Выбор темы и сюжета для разработки композиции.
3. Исполнение мини-серии в материале.

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

Четвертый год обучения.

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции

Тема 1. Композиционная организация мифологического портрета.

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

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.

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

Тема 2. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.

Изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности. Создание графической композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции.

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

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

Тема 3. Иллюстрации к литературным произведениям.

Закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная схема», применение основных правил и законов станковой композиции. Показать умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства. Работа в выбранной технике.

Аудиторное задание: Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»). Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

Пятый год обучения

Раздел 1. Графика

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

Создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики. Нестандартное решение композиции. Умение использовать орнамент как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Изучение материальной культуры различных времен и стран.

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

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

Тема 2. Графический лист с визуальным эффектом. Архитектурная фантазия.

Создание графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами. Выявление умения создавать визуальный эффект, трансформирующий архитектурные формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези.

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

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

Раздел 2. Сюжетная композиция

Тема 3. Сюжетная композиция на конкурсную тему.

Создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему. Умение создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

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

Тема 3. Выполнение итоговой работы. Сюжетная композиция.

Многофигурная композиция.

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

Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой многофигурной тематической композиции.

Аудиторное задание: Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения. Отрисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.

Самостоятельная работа: Изучение исторического костюма и материальной культуры. Сбор подготовительного материала, пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Шестой год обучения

Раздел 1. Графика

Тема 1. Создание сложной образной графической композиции.

Графический лист «Аллегория».

Развитие абстрактно-образного мышления. Условное изображение абстрактных идей посредством конкретного художественного образа.

Аудиторное задание: вводная беседа на тему «аллегория». Создание сложного художественного образа в композиции.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала.

Тема 2. Графика малых форм. Разработка праздничной открытки.

Знакомство с графикой малых форм. Добиться выразительности и оригинальности образа в малом формате.

Аудиторное задание: создание станковой композиции малых графических форм.

Самостоятельная работа: сбор тематического материала. Изучение классических аналогов.

Тема 3. Шрифтовая композиция.

Изучение различных видов и конструктивных особенностей шрифта. Создание композиции, в которой шрифт будет нести главную смысловую и эстетическую нагрузку.

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

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

Раздел 2. Сюжетная композиция

Тема 4. Сюжетная композиция. Триптих.

Закрепление опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; роль детали в утверждении достоверности изображения. Создание композиции, составные части которой будут подчинены раскрытию общей идеи, и в то же время будут рассматриваться как самостоятельные.

Аудиторное задание: Создание трех композиций объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции.

Самостоятельная работа: сбор натурального материала, изучение материальной культуры, продолжение работы над композицией.

Тема 5. Сюжетная композиция на конкурсные темы.

Закрепление полученных традиционных композиционных базовых законов и правил. Формирование навыков самостоятельной работы в различных жанрах композиции.

Аудиторное задание: выполнение различных заданий, определенных тематикой конкурсов, тональных и цветовых эскизов. Создание многофигурной композиции в определенном формате с учетом плановости и динамики действия.

Самостоятельная работа: натурального материала, изучение материальной культуры.

Раздел 3. Графика

Тема 6. Графическая композиция в сельской среде.

Знакомство с художественным решением сельской среды. Создание графической композиции, вписывающейся в архитектурную среду села.

Аудиторное задание: создание эскиза сложной композиции, несущей эстетическую и смысловую нагрузку – фрески, сграффито.

Самостоятельная работа: сбор натурального материала.

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.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

Видами контроля по учебному предмету **«Композиция»** являются текущая и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по полугодиям в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Контрольный урок – просмотр (проводится в счет аудиторного времени);

Экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в виде контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) в форме просмотров работ обучающихся преподавателями. Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная работа. 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.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

По окончании обучения по предмету **«Композиция станковая»** дается творческое задание.

По завершении изучения предметов проводится итоговая аттестация и выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

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

Освоение программы учебных предметов проходит в форме практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ изобразительной грамоты. Рисование с натуры дополняется зарисовками по памяти и представлению. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное выполнение практической работы. В старших классах отводится время на осмысление задания, в этом случае роль преподавателя - направляющая и корректирующая.

Одним из действенных и результативных методов в освоении программы, несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства.

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности рисунка будет определяться степенью решения поставленных задач.

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета обучающимися.

Активное использование учебно-методических материалов необходимо обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы.

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; презентация тематических заданий курсов (слайды, видео фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки

(рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы обучающихся; варианты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных работ.

Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютерные программы; видеофильмы.

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения.

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Специфика подготовки по программе «Живопись» требует регулярной работы с натуры и творческого развития. Необходимые умения и навыки вырабатываются в результате систематического рисования выполнения длительных работ и краткосрочных – набросков и зарисовок. Программа не регламентирует выполнение самостоятельных (домашних) рисунков и набросков по времени. Обучающиеся сами определяют необходимое количество времени на выполнение конкретного задания, выносимого программой для самостоятельного усвоения.

Учебная работа курса обучения неразрывно связана с практическим освоением теоретических основ графического изображения – изучением законов линейной и воздушной перспективы, пластической анатомии, учений о пропорциях человека и животных, закономерностей распределения светотени, на объемной форме и др.

В самостоятельной работе следует уделить внимание рисованию по памяти, по представлению и воображению, которое лежит в основе обучению рисования и развития творческих способностей учащихся.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список литературы

1. Дмитриева Н.А. Михаил Александрович Врубель, - Л., Художник РСФСР, 1990. – 180 с., ил.
2. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., Искусство, 1977
3. Юный художник. – М., Молодая гвардия., 1986-1994гг.
4. Дмитриева Н.А. Михаил Врубель: Жизнь и творчество. – 2-е изд. – М.: Дет. лит., 1988 – 143 с.; фотоил.
5. Leonardo da Vinci, Rizzoli Editore Milano, 1967

6. П.П. Пивненко. Теоретико-методологические основы развития российской сельской школы. Науч.изд. – Ростовский государственный педагогический университет., Ростов н/Д, 2001
7. Актуальные проблемы художественно-педагогического образования. Выпуск 5., изд. Ростовский государственный педагогический университет., Ростов н/Д, 2005
8. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства 1ч.
9. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства 2ч.
- 10.А.Г.Асмолов. Г.В. Бурменская. Как протестировать универсальные учебные действия. Серия «Стандарты второго поколения» основана в 2008 г., М., Просвещение, 2008
- 11.Изобразительное искусство в школе: сборник материалов и документов /сост. Г.Г. Виноградова. – М.: Просвещение, 1990, 175 с.
- 12.Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., Искусство, 1977
- 13.О.Д. Картавцева. Методика преподавания изобразительного искусства в средней общеобразовательной школе: учебно-методический комплект. – Ростов н/Д: изд. РГПУ, 2005, - 28с.
- 14.Карлов Г.Н. Рисование животных и птиц.: учебное пособие. – М.: Ижица, 2002. – 224с., ил.
- 15.Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьника. Методический конструктор: пособие для учителя/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М., Просвещение, 2010. – 223с.
- 16.Рисуем 50 сказочных персонажей.
- 17.Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала Х – начала XX века. Архитектура. Скульптура. Живопись. Графика – М., Искусство, 1989
- 18.Алпатов М.В., Ростовцев Н.Н.: искусство живописи, скульптуры, архитектуры, графики. – М. Просвещение, 1987
- 19.Манизер.М.Г.: Школа изобразительного искусства. Вып. IV. – М., Издательство академии художеств СССР, 1962
- 20.Вейль Герман. Симметрия. М., Наука, 1968
- 21.Терещенко Н.А.: Полный курс рисования. – Ростов н/Д, Владис., 2012.- 192с.:ил.