

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ
АДМИНИСТРАЦИИ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ п. ИЛЬИНСКИЙ

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАМА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»**

**Предметная область
ПО.01 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО**

**ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.01.УП.03 «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»**

**п. Ильинский
2021г.**

Принято
Педагогическим советом
Ильинской ДШИ
Протокол № 8
«04» июня 2021г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Ильинской ДШИ

Кочкарева А.Е. *А.Е.*

Приказ № 4311

от «04» июня 2021г.

Разработчик:

Сажнов Д.В. – зав. отделом художественного отдела, преподаватель высшей квалификационной категории МУДО ДШИ п. Ильинский.

Лашкова И.А. - преподаватель высшей квалификационной категории МУДО ДШИ п. Ильинский.

Рецензент:

Лехова Л.Л. - преподаватель высшей категории Абрамцевской филиала ФГБОУ ВО «МГХПА им. С.Г. Строганова», заслуженный работник культуры РФ, почетный работник среднего профессионального образования РФ

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

- *Учебно-тематический план;*
- *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.*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

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 5 лет: при 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» - с 1 по 5 классы,

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 5-летнем сроке обучения составляет 924 часа. Из них: 363 часа – аудиторные занятия, 561 час - самостоятельная работа.

**Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации**

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет

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

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1 - 4 классы – 2 часа

5 классы – 3 часа

Самостоятельная работа:

1 – 3 классы – 3 часа

4 – 5 классы – 4 часа

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о технике живописи, формирование практических умений и навыков, устойчивого интереса к самостоятельной творческой деятельности 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;

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

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 общеразвивающей 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.

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
- итоговая работа

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид	Общий объем времени (в часах)
---	----------------------------	-----	-------------------------------

		учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие					
1.	Вводное занятие. Знакомство с предметом.	урок	5	3	2
2.	Изобразительные свойства композиции (линия, пятно, точка, штрих). Упражнения.	урок	7,5	4,5	3
3.	Масштабирование формы и формата. Упражнения.	урок	7,5	4,5	3
4.	Пропорциональность форм внутри формата (Соразмерность предметов). Упражнение.	урок	10	6	4
5.	Ритм в композиции, упражнения.	урок	10	6	4
6.	Симметрия и асимметрия. Упражнения.	урок	10	6	4
7.	Статика и динамика. Упражнения.	урок	10	6	4
8.	Композиционный центр в станковой композиции. Упражнения.	урок	10	6	4
9.	Цветовой круг	урок	10	6	4
			80	48	32
1 год обучения II полугодие					
1.	Фронтальная и фронтально-фризовая композиция. Ознакомительный курс основ фронтально-фризовой композиции на примере древнеегипетского искусства Работа над кальками. Работа над эскизом Выполнение итоговой композиции.	урок	85	51	34
			85	51	34
2 год обучения 1 полугодие					

	Изучение основ композиции и ее законов на примере декоративного творческого натюрморта. Эскизы, черно-белые варианты, тональные варианты. Выполнение итоговой композиции в двух цветовых вариантах: контрастный и нюансный.	урок	80	48	32
			80	48	32

2 год обучения II полугодие

	Фронтальная и фронтально-фризовая композиция. Ознакомительный курс основ фронтально-фризовой композиции на примере древнегреческого искусства. Работа над аранжировками, кальками. Работа над эскизом. Выполнение итоговой композиции.	урок	85	51	34
			85	51	34

3 год обучения I полугодие

	Изучение основ композиции и ее законов на примере картин классических художников. 2-3 фигуры в интерьере. Выполнение макета из пластилина и коробки. Фотосъемка с различным освещением. Изучение ритмов светотени. На основе пластического решения рождение своего сюжета в композиции. Эскизы, черно-белые варианты, тональные варианты. Выполнение итоговой композиции в двух цветовых вариантах: контрастный и нюансный.	урок	80	48	32
			80	48	32

3 год обучения II полугодие

	Изучение основ композиции и ее законов на примере пейзажа со стаффажем. Эскизы, черно-белые варианты, тональные варианты. Выполнение итоговой композиции в двух цветовых вариантах: контрастный и нюансный.	урок	85	51	34
			85	51	34
4 год обучения I полугодие					
	Фронтальная композиция. Ознакомительный курс основ фронтальной композиции на примере византийского искусства. Работа над аранжировками, копиями. Работа над эскизом. Выполнение итоговой композиции.	урок	96	64	32
			96	64	32
4 год обучения II полугодие					
	Тематический интерьер с фигурой (тематический натюрморт в интерьере).	урок	102	68	34
			102	68	34
5 год обучения I полугодие					
	Фронтальная композиция. Ознакомительный курс основ фронтальной композиции на примере древнерусского искусства. Работа над аранжировками, копиями. Работа над эскизом. Выполнение итоговой композиции.	урок	112	64	48
			112	64	48
5 год обучения II полугодие					
	Раздел 2 Пространственная композиция. Ознакомительный курс пространственной композиции на примере Западноевропейского средневекового искусства и	урок	119	68	51

	Раннего Возрождения. Работа над аранжировками, копиями, эскизом, картоном. Выполнение итоговой композиции.				
			119	68	51

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения I полугодие

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с предметом.

Знакомство с видами и жанрами искусства.

Знакомство с инструментами и материалами: планшет, палитра, ёмкость для воды, кнопки, карандаш, бумага, ластик, кисти, гуашь или акварель.

В процессе беседы допускается просмотр учебных фильмов, соответствующих теме урока.

Тема 2. Изобразительные свойства композиции (линия, пятно, точка, штрих). Упражнения.

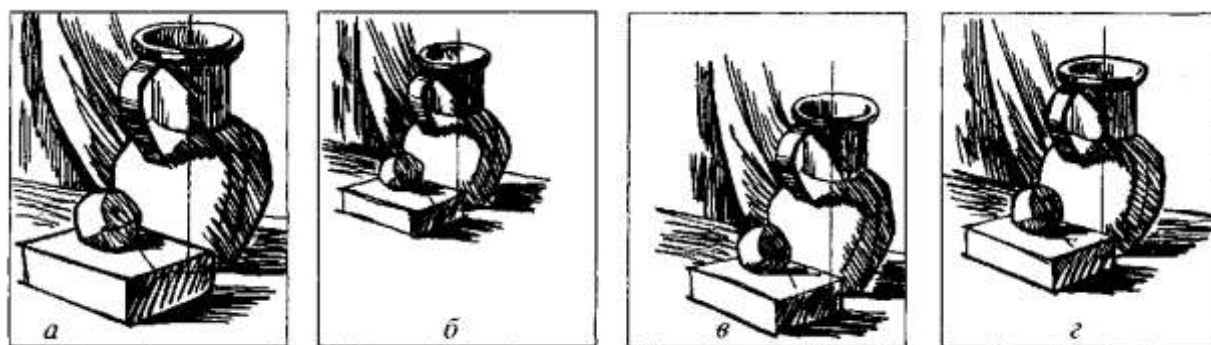

Знакомство с выразительными средствами композиции (пятном, линией, штрихом). Создание сказочной композиции, в которой участвуют необычные персонажи: человек-тень (пятно), собачка-такса (линия), злые пчелы (точки), травы и дожди (штрих). Можно выполнить задание в любой другой форме.

Например: нарисовать букет цветов с помощью линий, пятна, точек.

подача графическая. Гуашь, тушь, маркеры. Формат А4.

Тема 3. Масштабирование формы и формата. Упражнения.

Овладение приемами и правилами композиции. Практическая работа состоит из ряда линейных или аппликативных упражнений. В очень простой форме попытаться овладеть такими приемами и свойствами композиции как масштабность, равновесие, пропорциональность, ритм, симметрия, асимметрия, статика, динамика. Каждое задание включает в себя три варианта заполнения формата. Например: определение верного масштаба фигуры в формате ведется способом «от противного». На первом формате ученик умышленно берет фигуру слишком малого размера, на третьем —

слишком большого. Сопоставляя оба рисунка, ученик находит некое промежуточное решение, т.е. нужную величину на фигуры второго формата.

Задание: размесить в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигуру так, чтобы было:

- тесно,
- свободно,
- масштаб фигуры соответствовал формату.

Повторить упражнение с тремя фигурами. Упражнения выполняется фломастером (или аппликативно) на белой бумаге. Формат А4, фломастер темный или цветная бумага, ножницы, клей.

Тема 4. Пропорциональность форм внутри формата (Соразмерность предметов). Упражнения.

Размесить в трех одинаковых форматах (квадрат 8×8) фигуры так, чтобы: размер фигур был:

- совершенно одинаков;
- с большими колебаниями;
- гармоничное соотношение фигур.

Упражнение повторить с тремя фигурами.

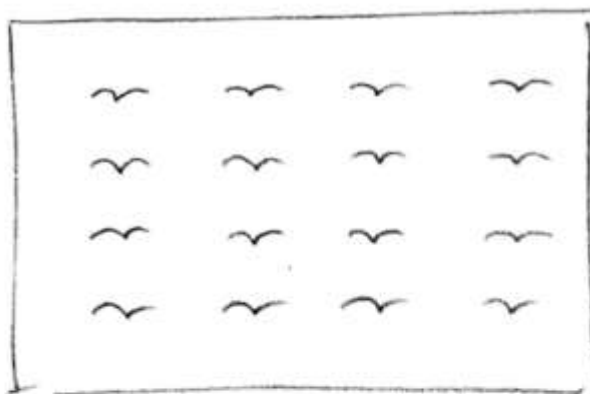
Формат А4, фломастер темный или самоклеящаяся бумага.

подача графическая (аппликативная).

Тема 5. Ритм в композиции, упражнения.

СКУЧНЫЙ РИТМ.

**РАЗМЕРЫ,
ИНТЕРВАЛЫ И
РАСПОЛОЖЕНИЕ
В ПРОСТРАНСТВЕ
ОДИНАКОВЫЕ**

**ИНТЕРЕСНЫЙ И
ЕСТЕСТВЕННЫЙ
РИТМ.**

**РАЗМЕРЫ,
ИНТЕРВАЛЫ И
РАСПОЛОЖЕНИЕ
ПТИЦ РАЗНОЕ**

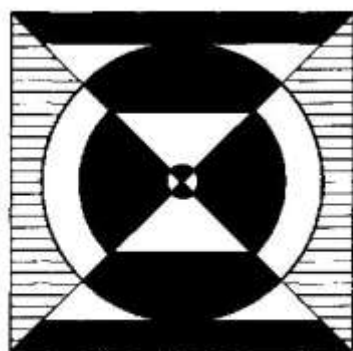

Разместить в трех одинаковых форматах ряд фигур так, чтобы:

- а. Ритм был скучным и однообразным (шахматная доска)
- б. Случайным
- в. Достаточно сложным и интересным

Формат А4, маркеры, гуашь. Подача графическая.

Тема 6. Симметрия и асимметрия. Упражнения.

а

б

Познакомить с понятием «симметрия», «асимметрия». Разместить в трех одинаковых форматах фигуры так, чтобы:

А. Фигуры были симметричны относительно вертикали

Б. Фигуры были симметричны относительно горизонтали

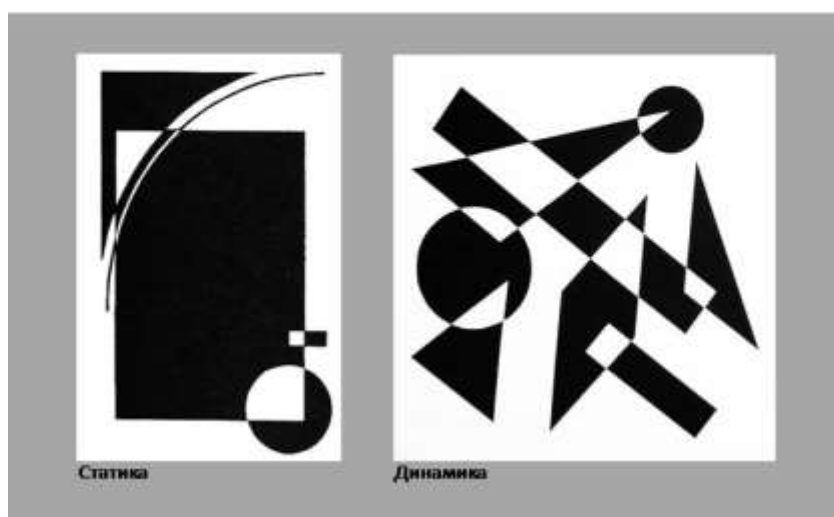
Разместить в трех форматах фигуры так, чтобы:

А. Фигуры были асимметричны относительно вертикали

Б. Фигуры были асимметричны относительно горизонтали.

Тема 7. Статика и динамика. Упражнения.

Плоскость. Статика. Динамика.

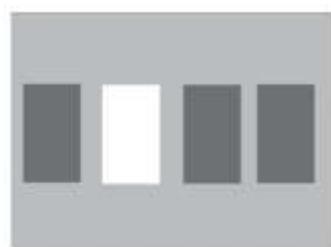
Познакомить с понятием статика и динамика. Разместить в двух форматах фигуры так, чтобы они отражали;

А. Статичную симметрию

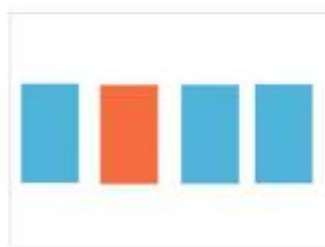
Б. Динамичную асимметрию.

Формат А-4, подача графическая.

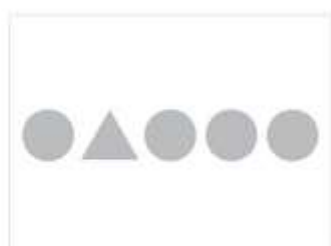
Тема 8. Композиционный центр в станковой композиции. Упражнения.

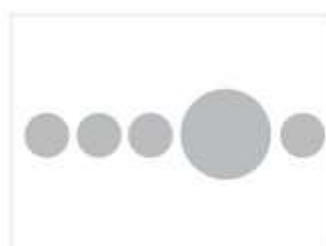
1. Выделение освещенностью

2. Выделение цветом

3. Выделение формой

4. Выделение размером

Центр композиции. Понятие «композиционный центр». Выделение центра композиции с помощью размера, цвета, формы.

Формат А4, гуашь, тушь.

Тема 9. Цветовой круг.

Знакомство с цветовым кругом и с цветом как художественным материалом.

Выполнение цветового круга. Формат А-3, гуашь.

1 год обучения II полугодие

Тема 1. Фронтальная и фронтально-фризовая композиция. Ознакомительный курс основ фронтально-фризовой композиции на примере древнеегипетского искусства Работа над кальками. Работа над эскизом Выполнение итоговой композиции.

Тема – фронтальная и фронтально-фризовая композиция

Фронтальная композиция является наиболее древним видом композиционных построений на плоскости. С этим связана известная ограниченность её художественных средств, их относительная формальная простота, лапидарность трактовки сюжетов. Это создает благоприятные условия для знакомства учащихся, не имеющих представления о закономерностях построения художественной формы на плоскости, с их основополагающими формальными принципами. В то же время, анализируя произведения искусства древности, учащиеся осваивают существенную часть терминологического словаря, применяемого при обсуждении любого композиционного построения в искусстве. Важным подспорьем в работе над содержательной частью композиции является тот факт, что изучением истории Древнего мира учащиеся занимаются на уроках истории и истории художественной культуры в рамках программы общеобразовательной школы.

Задачи – знакомство с теорией и практикой построения фронтальной и фронтально-фризовой композиции, решение проблемы читаемости темы композиции.

Система обучения строится на чередовании теоретических занятий и **практических работ**, а также выполнении домашних заданий, которые даются учащимся преподавателем в индивидуальном порядке.

Теоретическая часть:

Вводная лекция на тему «Что такое композиция» - 2 ч.

Лекция на тему: «Фронтальная и фронтально-фризовая композиция» (демонстрация и обсуждение классических образцов фронтальной и фронтально-фризовой композиции), «Объяснение и заучивание профессиональных и специфических терминов, применяемых при описании и анализе художественных произведений (ритм, пятно, линия, формат, масштаб и т.п.)» - 2 ч.

Беседа на тему: «Как работать с текстовым и иллюстративным материалом» - 2 ч.

Беседа на тему: «Понятие о стиле и его особенностях в применении к произведениям, созданным с применением изучаемого вида композиции (от произведений первобытного искусства до искусства новейшего времени)» - 2 ч.

Домашняя работа: подготовка рефератов и сообщений о конкретных классических образцах, созданных с применением изучаемого вида композиции (по два от каждого ученика за полугодие)

Практические классные занятия (26 ч.):

Выбор и обсуждение в классе сюжета композиции каждого ученика

Обучение методам сбора материала (калькирование и зарисовки)

Сбор изобразительного материала

Работа над эскизом (основное требование на этом этапе – максимальная вариативность в трактовке сюжета)

Проведение просмотра сделанных эскизов и утверждение окончательного варианта будущей композиции

Перевод эскиза в размер оригинала

Работа над прорисовкой (картоном) будущей композиции

Выполнение итоговой композиции (минимум две за полугодие)

Домашняя работа: продолжение начатого в классе в свете рекомендаций, данных преподавателем каждому ученику в индивидуальном порядке.

ТЕМА ЗАДАНИЯ: «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ»

В Египте изображается двухмерность, и сама изобразительная поверхность является образом двухмерного пространства.

Настенные росписи гробниц переносят нас в мир бесконечного пространства, композиция располагается по горизонтали, в форме лент первого, второго и третьего регистров. Здесь сохраняется горизонтальная линия стояния, используется ортогональная проекция, а движение строится по законам профильной формы и читается справа налево и слева направо, а композицию станковой картины так читать нельзя, в ней существует понятие правого и левого и определенный порядок чтения (он возник в христианском искусстве). Египетская композиция строится на непрерывном движении, отсюда ее связь с орнаментальными формами искусства. Орнамент тоже движется по горизонтали и подчиняется закону симметрии. Но в египетской композиции встречаются сложные вариации симметрии, ритма, появляются неравные величины. Это новый, по сравнению с орнаментом, принцип композиции. Большое значение в ней приобретает вертикаль. В природе все стремится к источнику света, а вертикальная координата композиции является наиболее жизненной и устойчивой. Поэтому важно выявление вертикали во всякой художественной композиции.

Но в искусстве Египта композиция читается, как летопись, непрерывный рассказ, в ней еще нет статичной опоры движения и отсутствуют многие возможности построения пространства.

Основные профессиональные понятия:

1. Тональная, цветовая, линейная композиция.
2. Силуэт (пятно) как наиболее выразительная форма проявления образа.
3. Ритм - чередование пятен и интервалов между ними (вертикаль и горизонталь), ритм-метр, «нарастающий», «убывающий», «веерный»

характер ритма («Плакальщицы»).

4. Понятие рельефа.
5. Счет ритмов.
6. Фронтальность и фризовость изображения.
7. Формат. Типы формата (вертикальный, горизонтальный, квадратный, удлинённый).
8. Читаемость изображаемого события.

Пластика - как способ сочетания между собой частей или элементов композиции в единое целое.

Методические рекомендации:

I. Для того, чтобы первоклассник мог приступить к работе над композицией, целесообразно проделать несколько простых композиционных упражнений с пятнами и линиями разного тона, размера и толщины, с помощью которых можно увидеть и легко запомнить некоторые основные понятия и термины (формат, фрагментарность, монотонность композиции, ритмическое построение композиции).

II. Ученику предлагается выбрать тему. Это может быть фрагмент из литературного произведения (миф, сказка), сцена из жизни, «египетский зал в музее», темы, доступные пониманию ребенка. Задачей является **повествование** о событии, а не сочинение **сюжета**, что на данном этапе обучения было бы преждевременным. (**Сюжет** это схема произведения, ход событий, включающих совокупность отношений персонажей, **повествование** - это рассказ о событии в его временной последовательности. В нем говорится о следующих друг за другом действиях без выделения персонажей, наделенных индивидуальными характеристиками. Повествование может вестись как от первого, так и от третьего лица)

Следует учитывать, что у первоклассников нет никакого практического опыта наблюдения и претворения окружающей реальности, они совсем не

умеют рисовать людей и животных. Выход из этого положения на первом этапе заключается в том, чтобы дать ученику возможность опереться на некие канонические формы изображения людей и животных. Такие формы мы и находим в культуре Древнего Египта.

III.Получив тему, ученик не должен немедленно приступать к работе над эскизами – необходимо прежде собрать материал.

Умение собирать материал является важнейшей частью в работе над сюжетной композицией. Этот этап требует постоянного контроля и активного участия со стороны преподавателя. Ученики должны научиться работать с книгой, пользоваться библиотекой, делать зарисовки в музее. Здесь необходимо особенно отметить **калькирование**, как древнейший способ обучения изобразительному искусству. Работа с калькой приучает к дисциплине, внимательности, повышает изобразительную культуру; ученик естественным образом усваивает пропорциональные соотношения в фигурах людей и животных. При работе с кальками необходимо вырабатывать внимательность, точность, аккуратность.

Каждое изображение должно быть закомпоновано в формате.

IV.Собрав достаточное количество материала и основательно поработав над кальками, ученик приступает к работе над эскизами по предложенной теме. Эскиз это творческий поиск, который в окончательном формате превращается в «решение». Эскиз это пластическая идея будущей работы. Знакомство с правилами выполнения эскизов начинается на учебном предмете «живопись».

Эскиз должен быть небольшого размера, чтобы избегать излишней детализации на стадии поиска.

Параллельно с работой над сюжетной композицией обязательны композиционные задания и в живописных работах.

Работая с первых дней обучения над небольшими по размеру эскизами простых натюрмортов, первоклассники легче усваивают профессиональную терминологию, приучаются к вариативности художественного мышления, начинают принимать решения творческого характера. Сначала в классе, а затем дома, ученик komponует один и тот же простой натюрморт с трёх разных точек, в трёх разных форматах, как минимум три раза меняя внутреннюю структуру построения на плоскости. Загораживание элементов композиции следует по возможности избегать, т.к. это снижает читаемость и выразительность сюжета фронтальных композиций, рекомендуемых для этого возраста.

Привычка грамотно начинать работу над композицией, умение работать над эскизом является основой приобретения практических знаний.

Преподаватель должен внимательно анализировать каждое предложение ученика. Обилие, разнообразие и вынужденность композиционных решений являются важнейшими показателями продуктивности проделанной работы. Работа над эскизами может быть прекращена только тогда, когда педагог сочтёт, что ученик исчерпал (на своем уровне) возможности поиска более интересного варианта решения сюжета. Анализируя эскиз, преподаватель обязан обратить внимание ученика на ритмическое наполнение картинной плоскости, большую или меньшую экспрессивность того или иного решения, динамику распределения пятен и линии на плоскости, следует избегать неоправданных загораживаний элементов композиции для лучшей читаемости сюжета.

Итогом второго полугодия должна стать серия ясных, с точки зрения пластического решения, эскизов. Законченная работа под силу только наиболее способным и подготовленным ученикам. Большое значение придается законченности каждого этапа, завершенности ученических работ.

Допускается компилятивный подход в создании композиции.

Рекомендуемые темы: «шествие», «очередь», «танец», «сбор урожая», «строительство пирамиды», «охота», иллюстрации египетских текстов мифов и сказок.

Вводная беседа «Знакомство с основными профессиональными понятиями станковой композиции».

Цели: Усвоение композиционных терминов и основных профессиональных понятий (картинная плоскость, формат, линия, пятно, силуэт, масштаб, ритм, эскиз, фронтальная композиция, калькирование.) Развиваются два основных начала: ритм и симметрия. Работа с литературой. Умение работать с первоисточником. Знакомство с Древней цивилизацией Египта. Чтение мифов и сказок. Задача: Выполнить линейные эскизы.

Формат 5/10, 10/15; карандаш, чёрная гелевая ручка.

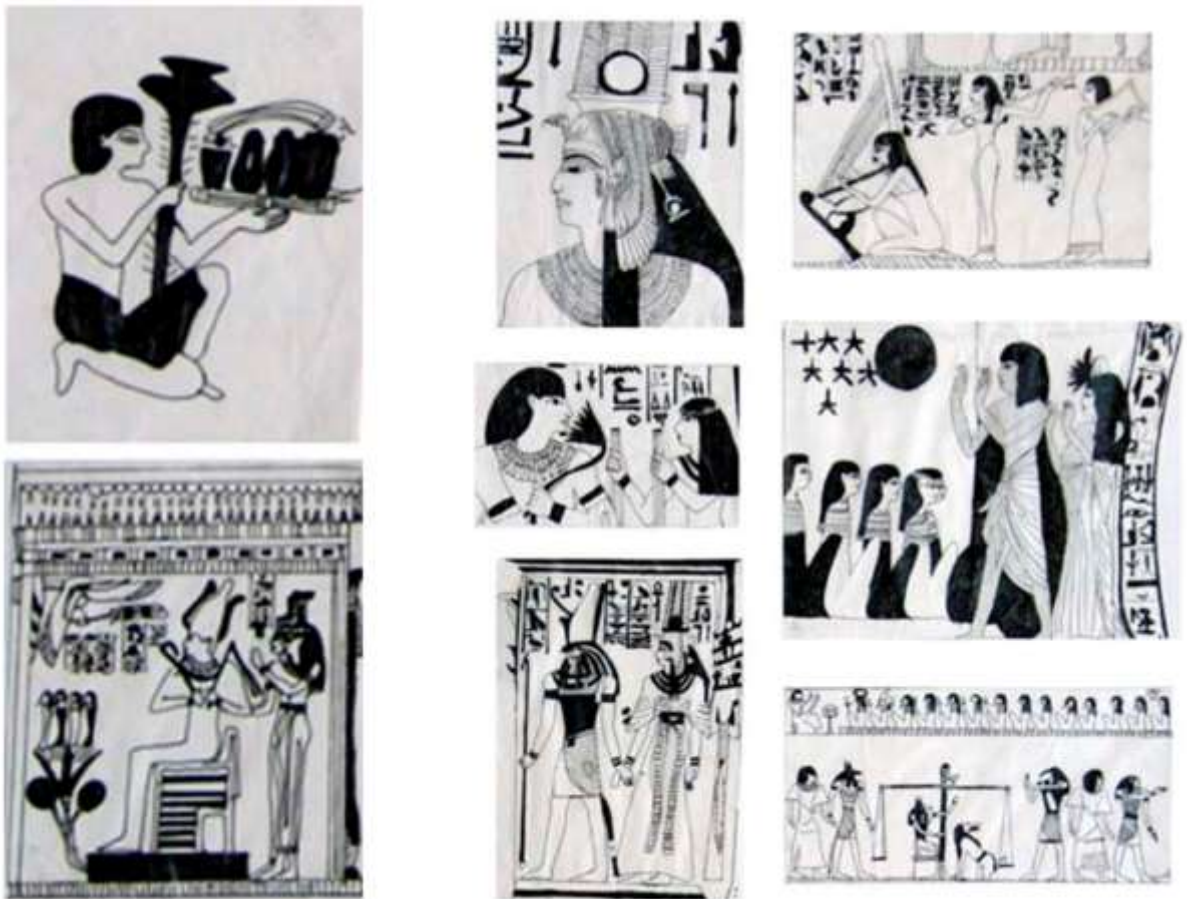
Калькирование изображений, сцен, событий, образов культурного наследия Древнего Египта.

Цели: Знакомство с древнейшим способом обучения изобразительному искусству «калькированием». Изучить каноны, символы изображения в искусстве Древнего Египта (богов, людей, животных и т.д.) Знакомство с особенностями фронтальнофризовой композиции. Задачи: Развитие внимательности, дисциплинированности, аккуратности. Умение работать непрерывной, плавной линией и пятном. Точно и качественно выполнять калькирование. Усвоение пропорциональных соотношений в фигурах людей и животных. Развить моторику руки. Изучить пластический строй изображения. Развить зрительную память и наблюдательностью.

Формат зависит от репродукции; чёрная гелевая ручка, чёрный фломастер, чёрная акварель.

Д/З: Продолжаем работать над кальками (линия и тон), собирать достаточное количество материала к Древнему Египту.

Знакомство с канонами изображения людей и животных через культуру Древнего Египта.

Цель: Изучить пропорции фигуры человека и животных. Задача: Научить рисовать мужскую женскую фигуру в правильных пропорциях.

Формат 10/15; карандаш. Д/З: продолжить изучать пропорции фигуры человека.

Эскизирование. Составление линейных и тональных эскизов на основе утверждённой темы для сюжетной композиции.

Цель: Утверждённый эскиз разрабатываем на два тона (светлые силуэты на тёмном фоне, тёмные силуэты на светлом). Задачи: Научить группировать людей и животных в красивую пластическую форму, соблюдая интервалы, пустоты, создавая не скучный ритм. Читаемость сюжета. Распределение

динамики пятен в последовательном повествовании сюжета слева на права.
Формат 10/15, 10/20; кисть, чёрная акварель, чёрная тушь. Д/З: Продолжить
работать над тоновыми эскизами.

Эскизирование. Составление тональных эскизов на три четыре тона.

Цель: Вариативность мышления в эскизах. Задачи: Научить мыслить пятнами разной тональности, перекрытие одной фигуры другой, структурная организация формата. Следим, чтобы размеры фигур людей и животных были разными: крупные, средние, мелкие. Следим за ясностью читаемости сюжета.

Формат 10/15, 10/20; кисть, чёрная акварель, чёрная тушь, белая гуашь. Д/З: Продолжить работать над тоновыми эскизами.

Копирование изображения в цвете.

Цель: Познакомить с особенностями цветового решения изображений в Древнем Египте. Развитие глазомера.

Задачи: Научить выполнять работу от руки. Добиться наиболее точной передачи пластического решения изображения силуэта фигур, цветовой среды. Формат зависит от репродукции; акварель.

Прорисовка утверждённого эскиза. Картон.

Цель: Выявить умение ритмической организации формата во фронтально – фризовой композиции.

Задачи: Точное увеличение утверждённого линейного эскиза. Найти масштаб деталей изображения.

Формат 10/40; карандаш.

Эскизирование в цвете

Цель: Развитие вариативности композиционного мышления творческого воображения на основе утверждённого эскиза. Задачи: Выявить ритмическую структуру композиционного решения. Найти масштаб деталей

изображения, динамику распределения силуэтов, пятен и линий. Добиться наибольшей вариативности композиционных и цветовых решений эскизов. Формат: 5/10, 10/15; акварель.

Выполнение итогового эскиза в цвете.

Цель: Выявить умение ритмической организации формата во фронтально-фризовой композиции с ограниченной передачей пространства. Задачи: Научить увеличивать эскиз. Используя выбранный эскиз в цвете, добиться наибольшей завершенности в итоговом эскизе.

Формат 10/40; акварель.

К концу I класса обучения ученик должен знать и уметь:

1. Тональная, цветовая, линейная композиция.
2. Движение в композиции.
3. Ритм-чередование пятен и интервалов между ними.
4. Фронтальность и фризовость изображения.
5. Читаемость изображаемого события.

6.Пластика как способ сочетания между собой частей или элементов в единое целое.

7.Привычка грамотно начинать работу над композицией, умение работать над эскизом, является основой практических знаний.

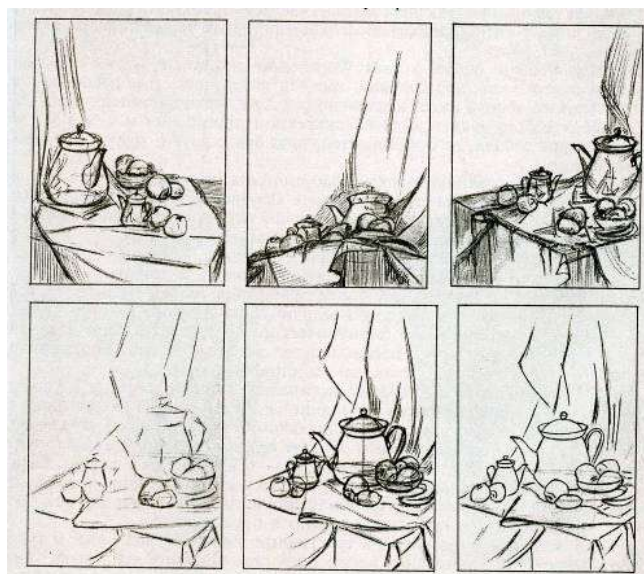
8.Умение собирать материал является важнейшей частью в работе над сюжетной композицией.

9.Ученик должен научиться работать дома с кальками, копиями и эскизами. Уметь увеличивать эскиз.

2 год обучения I полугодие

Тема 1. Натюрморт.

Изучение основ композиции и ее законов на примере творческого тематического натюрморта. Эскизы, черно-белые варианты, тональные варианты. Выполнение итоговой композиции в двух цветовых вариантах: контрастный и нюансный. Изучение работ известных художников по репродукциям. Изучение материала, выбор тематики. Работы над эскизными идеями, пластическим решением. Черно белое решение, тональное решение. Поиск цветовых вариантов. Два цветовых выхода, в контрастном решении и в монохромном, нюансном.

2 год обучения II полугодие

Тема 1. Фронтальная и фронтально-фризовая композиция.

Ознакомительный курс основ фронтально-фризовой композиции на примере древнегреческого искусства. Работа над аранжировками, кальками. Работа над эскизом. Выполнение итоговой композиции.

Тема – фронтальная и фронтально-фризовая сюжетная композиция

Фронтальная композиция является наиболее древним видом композиционных построений на плоскости. С этим связана известная ограниченность её художественных средств, их относительная формальная простота, лапидарность трактовки сюжетов. Это создает благоприятные условия для знакомства учащихся, не имеющих представления о закономерностях построения художественной формы на плоскости, с их основополагающими формальными принципами. В то же время, анализируя произведения искусства древности, учащиеся осваивают существенную часть терминологического словаря, применяемого при обсуждении любого композиционного построения в искусстве. Важным подспорьем в работе над содержательной частью композиции является тот факт, что изучением истории Древнего мира учащиеся занимаются на уроках истории и истории художественной культуры в рамках программы общеобразовательной школы.

Второй год обучения в художественной школе можно назвать годом «эскиза». Его основная задача - научить ребёнка пластически мыслить, работать с форматом. Тональная и колористическая композиция, это то, что вначале лучше разобрать в форэскизе. Эскиз это творческий поиск, который в окончательном формате превращается в «решение». Эскиз это пластическая идея будущей работы. Эскиз должен быть небольшого размера, чтобы избегать излишней детализации на стадии поиска.

Когда определилась идея произведения, собран необходимый натурный материал, начинается работа в формате и над самим форматом.

При увеличении готового эскиза до размеров финальной работы, меняется взаимоотношение цвето-тональных масс, контуров, ритмов, иных элементов

композиции. Их приходится корректировать, при этом возможны изменения и самого формата. Целесообразно решать эти проблемы на стадии подготовительного рисунка (рисовального обеспечения на всех стадиях работы).

Завершающей стадией рисования является «картон», подготовительный рисунок в полный размер окончательной работы.

Задачи – знакомство с теорией и практикой построения фронтальной и фронтально-фризовой сюжетной композиции, решение проблемы читаемости сюжета композиции.

Система обучения строится на чередовании **теоретических** занятий и **практических работ**, а также выполнении **домашних заданий**, которые даются учащимся преподавателем в индивидуальном порядке.

Теоретическая часть:

Вводная лекция на тему «Что такое композиция» - 2 ч.

Лекция на тему: «Фронтальная и фронтально-фризовая композиция» (демонстрация и обсуждение классических образцов фронтальной и фронтально-фризовой композиции), «Объяснение и заучивание профессиональных и специфических терминов, применяемых при описании и анализе художественных произведений (ритм, пятно, линия, формат, масштаб и т.п.)» - 2 ч.

Беседа на тему: «Понятие о сюжете и способах его трактовки во фронтальной и фронтально-фризовой композиции» - 2 ч.

Беседа на тему: «Понятие о стиле и его особенностях в применении к произведениям, созданным с применением изучаемого вида композиции (от произведений первобытного искусства до искусства новейшего времени)» - 2 ч.

Домашняя работа: подготовка рефератов и сообщений о конкретных классических образцах, созданных с применением изучаемого вида композиции (по два от каждого ученика за полугодие)

Практические классные занятия :

Выбор и обсуждение в классе сюжета композиции каждого ученика

Обучение методам сбора материала (калькирование и зарисовки)

Сбор изобразительного материала

Работа над эскизом (основное требование на этом этапе – максимальная вариативность в трактовке сюжета)

Проведение просмотра сделанных эскизов и утверждение окончательного варианта будущей композиции

Перевод эскиза в размер оригинала

Работа над прорисовкой (картоном) будущей композиции

Выполнение итоговой композиции (минимум две за полугодие)

Домашняя работа: продолжение начатого в классе в свете рекомендаций, данных преподавателем каждому ученику в индивидуальном порядке

ТЕМА ЗАДАНИЯ: «ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ»

Классическая греческая композиция строится на чтении картины в глубину.

В Греции плоскость, опираясь на пластику рельефа, дает нам образ трехмерности, но это образ плоскостного характера, изобразительное пространство, условно помещенное между передним краем рельефа и его

основой и переведенное на изобразительную плоскость, ее не нарушает. Появляется понятие ракурса и движения.

Наше естественное зрительное восприятие не противоречит закону рельефа. Мы смотрим картину в глубину, и в этом мысленном движении останавливаемся на определенной границе, удерживающей изображаемое пространство на какой-то плоскости. Рельеф не плоское изображение, а изображение, построенное на определенных закономерностях перевода пространства на плоскость, с некоторой глубиной. В греческой вазописи, чернофигурной и преимущественно краснофигурной, несмотря на максимальный лаконизм изобразительного языка и подчинение всех форм плоскости, возникают ракурсы, сложные движения вокруг вертикальной оси и новые композиционные приемы (наложение фигур и предметов друг на друга), то есть появляется возможность освоения глубины. Вазопись это не картина, но изображение, которое читается в глубину. Появляется, правда не в вазописи, а в скульптуре, на фронтонах храмов, видимая граница движения, и образуется область центрального и бокового зрения, что исключительно важно для картины. Изображение получает границы. В искусстве Древней Греции сохраняются и развиваются два основных начала - ритм и симметрия, но возникают изменения в строгой упорядоченности изображения, в произведении появляется сюжет (**сюжет** - это схема произведения, ход событий, включающих совокупность отношений персонажей). Персонажи наделяются индивидуальными характеристиками через жест, движение, пластику, появляется живость в движениях фигур, их эмоциональное и образное решение становится индивидуализированным. Греческая композиция задумана как сложное целое, где отдельные части связаны между собой и со всем остальным построением. Появляется новая форма композиционного построения, композиция в круге под названием «тондо».

Основные профессиональные понятия:

1. Стилистика изображения.
2. Динамика пятна (взаимодействие тёмного и светлого, силуэт).
3. Орнамент композиционных форм (форма-контрформа).
4. Главное и второстепенное в пластическом сюжете.
5. Композиционный центр.
- 6 Цельность произведения.
- 7 Формат (разнообразие форматов - прямоугольник, треугольник, квадрат, круг).
- 8 Ракурс.
- 9 Жест, движение, как способ индивидуальной характеристики образа.
- 10 Сюжет.

Методические рекомендации

Продолжается изучение основных типов композиционных построений. При реализации программы второго года обучения следует учитывать то обстоятельство, что учащиеся не имеют достаточного представления о порядке ведения работы, организации рабочего места, рациональном распределении времени при выполнении заданий, всему этому их нужно обучить. Поэтому следует избегать какой-либо торопливости и излишней требовательности в реализации поставленной задачи. Ставя перед учеником очередную задачу, преподаватель должен быть уверен, что ученик надежно усвоил предыдущий урок. Важно также добиться того, чтобы выработать у ученика привычку к ежедневному ритмичному труду, так как именно в этой привычке, приобретенной на самом первом этапе обучения, заключается секрет успеха всей дальнейшей работы.

Следует обратить внимание учеников на сконцентрированность и замкнутость композиции при сохранении ее двухмерности.

Рекомендуемые темы: иллюстрации античных произведений: «диалог», «поединок», «ремесло», «танец».

Знакомство с культурой и искусством Древней Греции через вазопись, рельеф, литературу (мифы, легенды).

Цели: Усвоение композиционных терминов и основных профессиональных понятий (стилистика изображения, динамика пятна - взаимодействия тёмного и светлого, силуэт, композиционный центр, орнамент композиционных форм, главное и второстепенное в пластическом сюжете, цельность произведения). Появляется новая форма композиционного построения, композиция в круге под названием «Тондо». Изучить культурное наследие Античности. Закрепить умение работать с первоисточником. Собирать материал для работы над композицией. Задачи: Самостоятельный и осознанный выбор сюжета учеником для работы над композицией. Следует обратить внимание учеников на сконцентрированность и замкнутость композиции. В композиции возникают изменения в строгой упорядоченности изображения, появляется живость в движениях фигур. Продолжается изучение основных типов композиционных построений. Рекомендуемая литература: «Мифы и легенды Древней Греции», «Троянский цикл», «Одиссея». Выполнить линейные форэскизы.

Формат в диаметре 10; карандаш, чёрная гелевая ручка, чёрный фломастер.

Д/З: Читать мифы и легенды Древней Греции и делать форэскизы.

Калькирование образов, сцен, событий, жанровых сюжетов с греческой вазописи.

Цели: Изучить силуэтный ритм, пластический строй изображения. Задачи: Кальки должны быть выполнены чисто, точно и качественно.

Формат зависит от репродукции; чёрная гелевая ручка, чёрный фломастер.

Д/З: Продолжаем работать над кальками (линия и тон), собирать достаточное количество материала к Древней Греции.

Копирование с Греческой вазописи в цвете.

Цели: Познакомить учащихся с закономерностью построения изображения на поверхности сосуда, способами росписи и их декоративными достоинствами и колоритом. Задачи: Научить анализировать изображение, точно передавать пропорции. Развитие глазомера и моторики руки. Наиболее точная и качественная передача пластики изображения.

Формат зависит от репродукции; акварель.

Д/З: Продолжаем работать над копиями (акварель), собирать достаточное количество материала к Древней Греции.

Эскизирование. Выполнение линейных, тоновых, цветовых эскизов.

Цели: Дальнейшее развитие вариативности композиционного мышления, закрепление навыков работы над эскизами. Задачи: Обратить внимание на ритмическое наполнение картинной плоскости, на читаемость изображения, на характерное цветовое решение в греческой вазописи, подчиняясь новой форме композиционного построения «Тондо».

Формат в диаметре 10, 12; акварель.

Выполнить итоговый эскиз в цвете.

Законченная работа под силу только наиболее способным и подготовленным ученикам или серия эскизов ясных с точки зрения пластического решения.

Цель: Выявить умение ритмической организации формата в «Тондо». Задачи: Научить увеличивать эскиз на основе утверждённого эскиза в цвете, решение эскиза плоскостное.

Формат в диаметре 15,20; акварель, гуашь

Копирование несложных рельефов.

Цели: переход от плоскостного изображения к изучению неглубокого пространства через греческий рельеф, фриз. Изучение светотени, как средства передачи объёма. Задачи: Проследить чередование высокого и низкого рельефа, игру светотени, пластичность контура каждой фигуры, ритм линий, выразительность движений, ритмическую организацию рельефа в целом.

Формат в зависимости от репродукции; чёрная акварель.

Д/З: Продолжаем работать над копиями (акварель), собирать достаточное количество материала к Древней Греции.

Составление и выполнение эскизов по рельефу.

Цель: Через опыт копирования греческих рельефов усвоить закономерности композиционного построения рельефа. Задачи: Выполнить эскиз рельефа на основе плоскостного эскиза выполненного ранее. Найти новые пластические решения, с учётом новых задач передачи ограниченной глубины пространства. (Ритмическая и пластическая организация рельефа, чередование высокого и низкого объёма, выявление формы светотени).

Формат: 10/10; чёрная акварель, гуашь.

Д/З: Продолжаем работать над эскизами дома.

Выполнение итогового рельефа по утверждённому эскизу.

Цели: Изучение неглубокого пространства при помощи светотени. Усвоить закономерности композиционного построения рельефа. Задачи: Проследить чередование высокого и низкого рельефа, игру светотени, пластичность контура каждой фигуры, ритм линий, выразительность движений, ритмическую организацию рельефа в целом.

Формат: 12/12, 15/15; чёрная акварель, гуашь

3 год обучения I полугодие

Тема 1. Изучение основ композиции и ее законов на примере картин классических художников. 2 -3 фигуры в интерьере. Выполнение макета из пластилина и коробки. Фотосъемка с различным освещением. Изучение ритмов светотени. На основе пластического решения рождение своего сюжета в композиции. Эскизы, черно-белые варианты, тональные варианты. Выполнение итоговой композиции в двух цветовых вариантах: контрастный и нюансный.

Тема 1. Изучение основ композиции и ее законов на примере пейзажа со стаффажем. Эскизы, черно-белые варианты, тональные варианты. Выполнение итоговой композиции в двух цветовых вариантах: контрастный и нюансный.

Тема: Пейзаж со стаффажем.

1. Домашнее задание. Наблюдение. Сбор материала по теме. Объем и критерии оценки сбора материала определяются количеством и разнообразием собранной изобразительной информацией, необходимой для дальнейшей работы над композицией.

Работа в классе. Утверждение эскизов.

Домашнее задание. Продолжение сбора материала.

2. Работа в классе. Еженедельный просмотр накоплений материала по папкам.

Домашнее задание Выполнение окончательного варианта итоговой композиции.

Работа в классе. Обобщение, завершение работы.

Тема: "Трамвай"

Тема 1. Фронтальная композиция. Ознакомительный курс основ фронтальной композиции на примере византийского искусства. Работа над аранжировками, копиями. Работа над эскизом. Выполнение итоговой композиции.

В работе над композицией необходимо исходить из того, что:

- ученики уже имеют практический опыт работы над эскизом;
- владеют на своём уровне разными техниками (акварель, карандаш, тушь, пастель и т.д.);
- понимают необходимость сбора материала;
- имеют опыт разработки сюжета;
- ориентируются в общепринятой терминологии;
- способны довести свою работу до известной степени законченности;
- имеют представление о пропорциях, об основах перспективы;

Теперь на первый план можно выдвинуть проблему цветового и пространственного решения композиции, занявшись которыми ученик столкнётся с целым рядом новых важных профессиональных проблем:

- Символическое значение цвета в композиции.
- Влияние цветового решения на эмоциональный настрой композиции.
- Влияние цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости.
- Понятие композиции, как орнамента цветовых пятен
- Особая роль борьбы света и тени (борьба добра и зла) в композиции.

Основные профессиональные понятия:

- 1.Символика цвета.
- 2.Взаимодействие света и цвета (единство освещения).
- 3.Взаимодействие плоского и объёмного.

- 4.Точка зрения.
- 5.Перспектива (прямая, обратная, сферическая)
- 6.Композиционный центр.
7. Понятие контррельефа.
- 8.Действие и мизансцена. Формирование их в композиционные конструктивные планы формата.
- 9.Эпичность и камерность сюжета.
- 10.«Силовые линии» картины.
- 11.Общий тон и колорит формата.
- 12.Рисовальное обеспечение сюжета.
- 13.Портретная характеристика образа.

ТЕМА ЗАДАНИЯ: «ВИЗАНТИЯ»

Для дальнейшего продвижения в познании композиционных традиций необходимо повторить изученные методы изображения: в Египте изображается двухмерность, и сама изобразительная поверхность является образом двухмерного пространства. В Греции плоскость, опираясь на пластику рельефа, дает нам образ трехмерности, Но это образ плоскостного характера, изобразительное пространство, условно помещенное между передним краем рельефа и его основой и переведенное на изобразительную плоскость, ее не нарушает. Рельеф направляет движение внутрь изобразительной плоскости или параллельно ей. Классическая греческая композиция строилась на чтении пространства в глубину, ограниченную законами рельефа, а в росписях помпейского периода возникает возможность движения предметов и фигур от плоскости стены на зрителя. Мы прочитываем те же объемы и фигуры не «от себя» по законам оптической перспективы, а в движении «на себя». Эллинизм стал началом театраль-

декорационного изображения пространства с иллюзорной глубиной и возможностью выхода за плоскость. Росписи вилл Древнего Рима являли собой некое подобие телеэкрана с его кинетическим характером.

В.А. Фаворский высказал мысль, что пространство переводится на плоскость тремя способами. Первый способ - египетский, второй - греческий и, наконец, третий - византийский, охватывающий всё восточно-христианское искусство и, в частности, древнерусскую художественную традицию. Четвёртого способа, утверждал В.А. Фаворский, быть не может, поскольку византийский исчерпывает возможность построения пространства, даёт полноту зрения, обобщая при этом те достижения, которые были выработаны в искусстве Древнего Египта и классической Греции

В Византии, преемнице этих двух методов, пространство понимается, как реконструкция «египетской» изобразительной плоскости, нарушенной контррельефом. Появилась возможность построения пространства «от обратного», от плоскости на зрителя, что условно можно назвать контррельефным способом построения пространства, или законом контррельефа. Важно помнить, что такая система может легко стать нехудожественным способом изображения природы, т.к. влечет за собой нарушение условной «передней» плоскости картины. С другой стороны, разрушая заднюю плоскость, уводя движение в глубину при помощи перспективы, мы будем добиваться все большей и большей иллюзорности, что ослабляет цельность художественного образа. И все же контррельефное движение в пространстве картины само по себе очень выразительно. И в природе такое движение существует. Особое значение здесь приобретает яркое цветное пятно, возвращающее пространственный образ движения к плоскости картины.

Контррельефное изображение, нарушив цельность изобразительной плоскости, вместо организованного времени-движения, ввело в восприятие

плоскостной образ движения. Это создало перспективную проекцию, называемую умозрительной, условной.

И, уже считаясь с точкой зрения построило неоднородную изобразительную плоскость, имеющую центр, и представило образ персонажей в портретном выражении.

Сформировалось понимание формата, как законченного осязательного зрительного действия, где движение боковых и дальних элементов композиции направлено от края к центру.

Лучше говорить об этом в процессе обучения, основываясь на памятниках Византийского зодчества, мозаики, книжной миниатюры.

Итогом полугодия должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете; может быть и серия цветowych или графических листов. Техника исполнения не ограничивается.

В работе над сбором материала калькирование заменяется прямым рисованием с книг, натурными зарисовками, важно уделить время копированию византийских мозаик с аутентичных репродукций.

1. Работа в классе. Обсуждение предложенных тем, постоянный показ работ из методического фонда.

Домашнее задание. Сбор материала, начало работы над форэскизами и эскизами.

2. Работа в классе. Работа над эскизами. Утверждение эскиза. Оценка.

Домашнее задание. Работа над натурными зарисовками, посещение музеев с учётом тематики утверждённого эскиза.

Домашнее задание (на каникулы). Работа над увеличением эскиза и карандашная прорисовка (картон).

3. Работа в классе. Завершение работы над «картоном».

Домашнее задание. Продолжение работы над натурным материалом и начало выполнения итоговой работы.

4. Работа в классе. Завершение итоговой работы. Оценка.

Методические рекомендации:

В работе над композицией во втором полугодии необходимо исходить из того, что:

ученики уже имеют практический опыт работы над эскизом;

владеют на своём уровне разными техниками (акварель, карандаш, тушь, пастель и т.д.); понимают необходимость сбора материала; имеют опыт разработки сюжета;

ориентируются в общепринятой терминологии; способны довести свою работу до известной степени законченности; имеют представление о пропорциях.

На первый план можно выдвинуть проблему пространственного решения композиции с портретной характеристикой образов. Ставя перед учеником очередную задачу, преподаватель должен быть уверен, что ученик надёжно усвоил предыдущий урок. Важно также добиться того, чтобы выработать у ученика привычку к ежедневному ритмичному труду. Так как именно в этой привычке, приобретенной на самом первом этапе обучения, заключается секрет успеха всей дальнейшей работы.

Контроль за ходом и результатами практической работы:

Еженедельные просмотры проделанной домашней работы

Ежемесячные промежуточные просмотры всей проделанной работы

Четвертные просмотры итоговых работ с выставлением оценок по пятибалльной системе

Полугодовые итоговые просмотры-развески, утверждение итоговых оценок Художественным советом

Рекомендуемые литературные источники сюжетов композиций :

Сюжетами для этих композиций могут быть историческая и житийная литература, хроники Шарля Дилля, Отрабатывая тему византийской культуры, целесообразно предложить учащимся темы реалистического, бытового характера, например: строительство храма, придворная жизнь, восстание «Ника», осада города.

Техника исполнения эскизов и итоговых работ – карандаш, тушь, акварель, гуашь

4 год обучения II полугодие

Тема 1. Тематический интерьер с фигурой (тематический натюрморт в интерьере).

Тематический интерьер с фигурой (тематический натюрморт в интерьере).

Домашнее задание (на каникулы). Наблюдение. Выбор сюжета.

. Работа над серией эскизов..

Работа в классе. Обсуждение и выбор сюжета. Утверждение эскизов.

Домашнее задание. Начало работы над композицией. Продолжение сбора материала.

Домашнее задание. Выполнение окончательного варианта итоговой композиции.

Работа в классе. Обобщение, завершение работы.

Контроль за ходом и результатами проделанной работы:

Еженедельный рабочий просмотр.

Ежемесячный контрольный просмотр всей проделанной работы.

Четвертной итоговый просмотр с выставлением оценок по пятибалльной системе.

Полугодовой итоговый просмотр-развеска, утверждение выставленных оценок Художественным советом.

Техника выполнения эскизов и итоговых работ – свободная.

Методические рекомендации:

На этом этапе обучения преподавателю и учащимся необходимо обобщить и закрепить накопленные знания. Ученикам это придаст большую уверенность в преддверии решения новых, более сложных задач художественного образования; преподаватель же будет иметь возможность лучше оценить правильность и продуктивность избранной методики применительно к каждому ученику в отдельности. Этим направлением и определяется порядок и характер проведения работы.

Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

Нужно сформулировать несколько тем, чтобы ученик самостоятельно выбрал одну из них (темы имеет смысл предложить уже в начале лета, сразу после практики, чтобы в каникулярное время ученик мог спокойно поразмышлять над сюжетом).

Первое (и главное!) - предоставление ученику большей, чем раньше, самостоятельности.

Второе - работа должна быть организована таким образом, чтобы можно было потребовать от ученика выполнения максимального (в зависимости от его возможностей) количества законченных композиций.

Преподаватель должен внимательно следить за всеми стадиями этой работы: контролировать процесс сбора материала (с оценкой), на стадии эскизов помогать ученику как можно точнее определять технику выполнения будущих оригиналов. Работа над композицией на любом этапе просматривается и оценивается еженедельно.

Преподаватель должен позаботиться о том, чтобы каждый ученик выполнил эту работу как можно лучше. Успех в этой первой, относительно самостоятельной работе имеет для ученика огромное значение и может заметно повлиять на его дальнейшее развитие.

Целью работы на этом этапе является воспитание у ученика привычки активного, заинтересованного наблюдения окружающей жизни. Целесообразно рекомендовать ученику завести специальный блокнот или небольшую рабочую тетрадь для записей и зарисовок всего, что могло бы стать предметом композиционной разработки. Критерии оценки итоговой работы ученика должны быть расширены от тщательно проработанных жанровых композиций (примеры которых мы находим в западноевропейском искусстве, начиная с XVI века, а в русском искусстве начиная с XVII века) до лучших образцов русского, европейского и американского искусства XIX-XX веков. Имеет смысл обратить внимание учащихся на необходимость привнесения в жанровую композицию элементов гротеска и юмора, что является неотъемлемой частью наиболее ярких произведений изобразительного искусства. Работа над сюжетной композицией ведётся, в основном, дома, ввиду небольшого количества часов, отведённых на этот предмет. Домашние работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Не реже одного раза в четверть проводятся промежуточные просмотры. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа.

Тема 1. Фронтальная композиция. Ознакомительный курс основ фронтальной композиции на примере древнерусского искусства. Работа над аранжировками, копиями. Работа над эскизом. Выполнение итоговой композиции.

ТЕМА ЗАДАНИЯ: «РУССКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ»

Русское искусство не нарушает изобразительную плоскость, сохраняет и развивает плоскостной образ, обогащая композицию геометрической организацией изобразительного пространства, прием клейм позволяет добиться эффекта одновременного изображения разновременных сюжетов, что доступно, лишь, кинематографу.

Следует рассмотреть два случая изображения пространства в иконописи и книжной миниатюре:

Во- первых, это распространенный прием - проекция разреза здания с интерьером, который прочитывается не как замкнутое пространство, построенное по законам прямой перспективы, а как пространство открытое, бесконечное, безграничное (миниатюра «Хроники» Георгия Амартола) в иконах 17-18в.в. пространство интерьера, архитектура храма изображаются как бы разрезе, с проекцией на плоскость иконы, а верхней части изображается архитектурная панорама находящаяся за пределами интерьера. В древности не было выражено деление пространства на «открытое» и «закрытое». Интерьер отсутствует и в египетском и в греческом искусстве, там действует закон рельефа. Пространство в древнерусской и византийской живописи ничем не ограничено, оно мыслится на плоскости, как

бесконечность, поэтому понятия интерьера, как особой художественной формы там быть не могло. В икону вводится изображение колонн, сводов, арок, но при этом дается не вид замкнутого пространства, т.е. не интерьер, а разрез здания. В книжной миниатюре можно встретить замечательные примеры орнаментальных композиций, сделанных в форме плоского разреза церковного фасада, это пример образной проекции, но не интерьера. Внутреннее оказывается связанным с внешним, окружающим, и каждый человек с другим. Частичка вливается в целое.

Еще один вариант пространственной композиции - в виде карты, когда географическое пространство (море, берега, острова) проецируется на плоскость. Изображение пространства в виде рисованной карты было широко распространено в древнерусской живописи. Впоследствии эта традиция органично вошла в русское искусство Нового времени, где прослеживается до 20 века, в частности в панорамных композициях. Панорама предполагает высокую точку зрения, художник обзревает вид земли, как бы с птичьего полета. С верхней точки зрения писали Ф.Алексеев, К.Юон, а сферическая перспектива Петрова-Водкина подтверждается опытом киносъёмки через широкоугольные объективы. Этот факт говорит о том, что понятие сферической перспективы не выдуманно, а соответствует реальности и является изначальным для иконописи. Одним из главных законов иконной композиции является закон ритмического соответствия форм - то, что в поэзии называется рифмой. В иконе рифмуется все-фигуры, уложенные или расставленные в определенном порядке, горки, предметы, жесты. Возникает ритм непрерывного чередования сходных повторяющихся форм, хотя буквального соответствия нет. Ритмы очень живые. Здесь важен принцип подчинения движению по кругу к композиционному центру. Это непоколебимо.

Внимание следует уделить таким приемам композиционного построения, как ярусная композиция и применение клейм - приема, позволяющего в одном

пространстве композиционно организовать разновременные и разносюжетные события, объединенные общей идеей, на символику цветowych пятен и геометрическое построение композиций русских икон.

Сюжетами для этих композиций могут быть народные и авторские сказки, духовные стихи, былины, историческая и житийная литература. Отрабатывая тему русской культуры, целесообразно предложить учащимся темы реалистического, бытового характера, например: колядки, жития святых, былины. На этом этапе обучения необходимо преодолевать стилизацию и выходить на вполне реалистическую форму изображения, соответствующую навыкам рисования самого ученика.

Итогом полугодия должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете; может быть и серия цветowych или графических листов. Техника исполнения не ограничивается.

В работе над сбором материала калькирование заменяется прямым рисованием с книг, натурными зарисовками.

Крайне желательно, чтобы учащиеся имели возможность в подлиннике видеть лучшие образцы национальной художественной культуры - произведения древнерусской живописи, архитектуры, декоративно-прикладного искусства.

Не надо бояться на этом этапе обучения использовать элементы стилизации и даже прямого цитирования в работах учеников. Оценивая работу ученика, следует учитывать:

- обилие и оригинальность композиционных предложений;
- основательность и серьезность сбора материала;
- стилистику и историческую достоверность деталей;

степень законченности итоговой работы.

Большое значение придается законченности каждого этапа, завершенности ученических работ.

Основные профессиональные понятия:

1. Пропорции «золотого сечения». Построение прямоугольника «золотого сечения».
4. Символика геометрических построений в композиции .
5. Условность пространства при реалистичности образов.
6. Влияние цветового решения на образный строй композиции.
7. Влияние цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости.
8. Особая роль борьбы света и тени (борьба добра и зла) в композиции.
10. Неоднородность картинной плоскости.
11. Формат, как законченное зрительное действие. Эпичность и камерность сюжета.

1. Работа в классе. Обсуждение предложенных тем, постоянный показ работ из методического фонда.

Домашнее задание. Сбор материала, начало работы над форэскизами и эскизами.

2. Работа в классе. Работа над эскизами. Утверждение эскиза. Оценка.

Домашнее задание. Работа над натурными зарисовками, посещение музеев с учётом тематики утверждённого эскиза.

Домашнее задание (на каникулы). Работа над увеличением эскиза и карандашная прорисовка (картон).

3. Работа в классе. Завершение работы над «картоном».

Домашнее задание. Продолжение работы над натурным материалом и начало выполнения итоговой работы.

4. Работа в классе. Завершение итоговой работы. Оценка.

Методические рекомендации:

В работе над композицией необходимо исходить из того, что:

- ученики уже имеют практический опыт работы над эскизом;
- владеют на своём уровне разными техниками (акварель, карандаш, тушь, пастель и т.д.);
- понимают необходимость сбора материала;
- имеют опыт разработки сюжета;
- ориентируются в общепринятой терминологии;
- способны довести свою работу до известной степени законченности;
- имеют представление о пропорциях, об основах перспективы;

На первый план можно выдвинуть проблему образного цветового решения композиции. **Особое внимание следует уделить копированию и анализу произведений иконописи и фрагментов фресок. Изучению особенностей композиционных и живописных приемов.** Крайне желательно, чтобы учащиеся имели возможность в подлиннике видеть лучшие образцы национальной художественной культуры - произведения древнерусской живописи, архитектуры, декоративно-прикладного искусства.

Контроль за ходом и результатами практической работы:

Еженедельные просмотры проделанной домашней работы

Ежемесячные промежуточные просмотры всей проделанной работы

Четвертные просмотры итоговых работ с выставлением оценок по пятибалльной системе

Полугодовые итоговые просмотры-развески, утверждение итоговых оценок Художественным советом

Рекомендуемые литературные источники сюжетов композиций :

Народные и авторские сказки, духовные стихи, былины, историческая и житийная литература. Басни.

Техника исполнения эскизов и итоговых работ – карандаш, тушь, акварель, гуашь.

Тема 1. Пространственная композиция. Ознакомительный курс пространственной композиции на примере Западноевропейского средневекового искусства и Раннего Возрождения. Работа над аранжировками, копиями, эскизом, картоном. Выполнение итоговой композиции.

**ТЕМА: ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ КУРС ОСНОВ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СЮЖЕТНОЙ КОМПОЗИЦИИ.**

**ТЕМА ЗАДАНИЯ: «ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И
РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ»**

Западный человек всегда рассматривал себя, как замкнутое, самодавяющее целое. Неудивительно, что представление о пространстве замкнутом, интерьерном, возникает в искусстве Раннего Возрождения, на фресках Джотто и современных ему художников. Пространство ограничивается сверху, снизу, со всех сторон. Оно обязательно противопоставляется внешнему миру. Другое истолкование внутреннего пространства обнаруживается в изображениях интерьера с окном, из которого открывается вид на город или ландшафт. Композиции в интерьерных картинах приобретают концентрический характер, изображение фигур и предметов строится в соответствии с движением к центру. Таков «изобразительный закон» интерьера. Следствием этого закона является сходство станковой картины с театральной сценой. Ренессансную картину можно назвать сценической. Вид кулисной сцены с выходом и входом актеров слева и справа помогает понять принцип расположения фигур и предметов,

изображенных в картине. Концентрическое построение и чтение композиции дает цельность и ощущение глубины, воздействующее на зрителя - невольного свидетеля изображаемых событий, воспринимаемых, как самостоятельный образ жизни. Картина - в некотором смысле обязательно интерьер, даже если изображается городской пейзаж, или уголок природы. Это пространственный образ, ограниченный и замкнутый рамой, да и самим принципом построения всей композиции. Такое восприятие картины, связанное с перспективным построением пространства, сохраняется на всем протяжении истории живописи.

Использование приемов построения глубинно-пространственной композиции, предполагающей введение нескольких пространственных планов и движение в глубину условной картинной плоскости, представляет собою новый и более трудный этап работы над композицией. Кроме усложнения пространственных построений, от учеников потребуется и более подробная реалистическая трактовка образов персонажей сюжетной композиции, их одежды, интерьеров или пейзажей, в которых разворачивается действие. Особо тщательная проработка деталей, характерная для искусства Северной Европы, во многом объясняется распространенной религиозно-философской системой пантеизмом, объяснявшей присутствие божественного во всем, даже в малой частичке мироздания, поэтому каждая деталь достойна внимания.

Существенно расширяется диапазон теоретических сведений, а также терминология, применяемая для анализа не только изучаемых образцов, но и при обсуждении собственно учебных работ. При этом, ставя учебные задачи, следует учитывать, что курс глубинно-пространственной композиции на этом этапе является ознакомительным и не предполагает чрезмерного завышения требований к сложности композиционных схем, следует избегать чрезмерных ракурсных и глубинно пространственных построений. Планы

целесообразно трактовать параллельно друг другу и друг над другом для лучшей читаемости сюжета.

Отдельно следует обратить внимание на влияние высокой и низкой линии горизонта на образный строй композиции. Низкая линия усиливает драматический эффект, придает изображению дополнительную монументальность, эпичность (средиземноморская традиция композиционного построения, особенно характерна для итальянского Ренессанса), высокая линия горизонта делает композицию более повествовательной, гармонично вписывает сюжет в окружающую среду (такой тип композиционного построения наиболее характерен для Северного возрождения).

Большое значение придается законченности каждого этапа, завершенности ученических работ.

Задачи: знакомство с начальными принципами теории и практики построения глубинно-пространственной сюжетной композиции

Система обучения строится на чередовании теоретических занятий и практических работ, а также выполнении домашних заданий, которые даются учащимся преподавателем в индивидуальном порядке

Основные профессиональные понятия:

1. Развитие пластической идеи в пространственной композиции.
2. Главные точки картинной плоскости. Рама.
3. Многообразие форматов сложной формы (книжная миниатюра).
4. Трёхмерное пространство.
5. Перспектива (линейная, воздушная).
6. Линия горизонта (высокая и низкая), ее влияние на образный строй композиции.

7. Плановость изображения.
8. «Вход» и «выход» в картинную плоскость.
9. Индивидуальная трактовка персонажей.

Выбор и обсуждение в классе сюжета композиции каждого ученика

Обсуждение способов сбора материала (детальная разработка элементов пейзажа, интерьера и костюма, особый акцент - на характерность в разработке персонажей будущей композиции)

Работа над аранжировками

Работа над эскизами (основные требования на этом этапе – максимальная вариативность композиционных решений, включающих введение второго и третьего пространственного плана)

Выбор и утверждение эскиза будущей композиции

Увеличение эскиза, работа над картоном будущей композиции

Выполнение итоговой композиции (минимум по две у каждого ученика в полугодие)

Домашняя работа:

Сбор материала (в том числе натурального), зарисовки и аранжировки

Работа над эскизами

Работа над итоговой композицией

1. Работа в классе. Обсуждение тем и задач, показ работ из методического фонда.

Домашнее задание. Начало сбора материала и работы над форэскизами.

2. Работа в классе. Работа над эскизами, утверждение, оценка.

Домашнее задание. Работа с натурными зарисовками и материалом с учётом утверждённого эскиза

1. Работа в классе. Работа над картоном.

Домашнее задание работа над картоном.

IV четверть

3. Работа в классе. Окончание работы над картоном.

Домашнее задание: Перенос картона. Выполнение работы над итоговой композицией.

4. Работа в классе. Выполнение и завершение работы над итоговой композицией. Оценка

Контроль за ходом и результатами практической работы:

Еженедельные просмотры проделанной домашней работы

Ежемесячные промежуточные просмотры всей проделанной работы

Четвертные итоговые просмотры с выставлением оценок по пятибалльной системе

Полугодовые итоговые просмотры-развески, утверждение итоговых оценок
Художественным советом

Рекомендуемые литературные источники для поиска сюжетов:

Сказки, легенды и предания западноевропейского Средневековья и Возрождения

Техника исполнения эскизов и итоговых работ – карандаш, тушь, акварель, гуашь

Методические рекомендации:

Преподаватель должен обратить внимание учеников на изменение в понимании композиции по сравнению с Античностью. Усложняется пространственная структура композиции – пространство строится вглубь картинной плоскости. Изучается теория и практика перспективы. Трактовка персонажей становится более индивидуальной, образы - более характерными. Не надо бояться на этом этапе обучения использовать элементы стилизации и даже прямого цитирования в работах учеников. Оценивая работу второклассника, следует учитывать:

- обилие и оригинальность композиционных предложений;
- основательность и серьёзность сбора материала;
- стилистику и историческую достоверность деталей;

Существенное усложнение требований программы обучения к структуре и сюжетному содержанию композиции ставит проблему адекватности этих требований интеллектуальному и психологическому развитию ученика. Эта проблема может быть решена, если в композиции будет не более трех пространственных планов, а также путем тщательного, дифференцированного подхода к выбору сюжетов композиций каждого ученика. По-настоящему увлекшись правильно подобранным сказочным, или историческим сюжетом, ученик может успешно преодолевать возникающие трудности. Следует также ограничить размер итоговой композиции, который не должен быть более тридцати сантиметров по большой стороне. В то же время преподавателю следует настойчиво добиваться исполнительского качества не только при выполнении итоговой работы, но и на всех этапах сбора изобразительного материала.

Знакомство с предложенными темами рекомендуется сопровождать беседами и выполнением копий и интерпретаций произведений искусства соответствующих периодов.

Сбор материала начинаем систематизировать в тематические папки:

1. Мужской костюм.
2. Женский костюм.
3. Архитектура.
4. Транспорт.
5. Пейзаж.
6. Интерьер.
7. Портрет.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В результате освоения Курса сюжетной станковой композиции обучающийся должен:

уметь:

- 1) создавать законченные произведения средствами станковой композиции;
- 2) грамотно вести работу на всех её этапах, от выбора темы и сюжета, сбора информационного и изобразительного материала до разработки эскиза и его воплощения в итоговую композицию;
- 3) анализировать отдельно взятые произведения и явления классического и современного искусства;

знать:

- 1) основные этапы, факты и закономерности истории искусства, определяющие характер композиционных построений произведений изобразительного искусства, а также особенности их воплощения изобразительными средствами;
- 2) принципы и методы анализа конкретных произведений искусства.

***Требования к уровню подготовки обучающихся
на различных этапах обучения***

1 год обучения

- знания:

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

- умения:

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

- навыки:

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

2 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;

- о формате;
 - о сюжете;
 - о фронтальной композиции;
 - о движении в композиции;
 - о ритме в станковой композиции;
 - о контрастах и нюансах;
 - о символическом значении цвета в композиции;
 - о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;
 - о портретной характеристике образа.
- умения:**
- уравнивать основные элементы в листе;
 - четко выделять композиционный центр;
 - собирать материал в работе над сюжетной композицией;
- навыки:**
- владения техниками работы гуашью, графическими техниками;
 - поэтапной работы над сюжетной композицией;
 - анализировать схемы построения композиций.

3 год обучения

- знания:**
- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
 - о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
 - о трехмерном пространстве,
 - о перспективе (линейной и воздушной);
 - о плановости изображения;
 - о точке зрения;
 - о горизонте;
- 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:

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

4 год обучения

- знания:

- о пропорциях, об основах перспективы;
- 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;

5 год обучения

- знания:

- применения основных правил и законов станковой композиции;
- основных пропорций фигуры человека;

- соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;

- умения:

- выполнения 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 цвето-тонального решения листа.
- приобретение опыта работы над серией композиций.

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).

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

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет – в 5 классе,

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла. 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 в серии листов (не менее трех), связанных единством замысла и воплощения.

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

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, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;
- сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;
- выставка и обсуждение итоговых работ.

Критерии оценок

1. По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
2. 5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.
3. 4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.
4. 3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

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, цветовых 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 цветовых 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, адекватные оригиналам;
- работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;

- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

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
20. 1981 «Всеобщая история искусств», М., 1960 г.
21. «История русского искусства», М., 1964 г.
22. «Мастера искусства об искусстве», М.-Л., 1937 г.
23. «Памятники мирового искусства», М., 1967- 1988 г.

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

Материальное обеспечение предмета:

Класс, оборудованный широкими библиотечными столами с настольными лампами для работы с книгами и репродукциями, а также проведения начального этапа работы над эскизами.

Книжные шкафы для хранения методической литературы.

Стеллажи для хранения текущих работ.

Световой стол.

Компьютер с доступом в интернет.

Широкоформатный экран и видеоплеер.

Мастерская, оборудованная мольбертами и иным инвентарем для завершения работы над эскизами и итоговыми композициями.