

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств Центрального района» городского округа Тольятти
(МБУ ДО «ДШИ Центрального района»)

РАССМОТРЕНО
на Педагогическом совете
Протокол № 1 от 28.06.2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО
«ДШИ Центрального района»
И.А. Скрипачева
Приказ № 48 от 01.07.2025 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»**

**Рабочая программа по учебному предмету
«КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»**

Для детей в возрасте от 11-17 лет

Срок обучения – 4 года

Программа учебного предмета «Композиция станковая» художественно - творческой подготовки по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» (срок обучения – 4 года) разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Автор/разработчик: Стрем Елена Джоновна – преподаватель первой квалификационной категории МБУ ДО «ДШИ Центрального района»

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;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Методы обучения;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план;
- Распределение учебного материала по годам обучения;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Требования к уровню подготовки обучающихся по годам;

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;
- Контрольные требования на разных этапах обучения;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам работы;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;
- Средства обучения;

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы

- Учебно - методическая литература,
- Учебная литература;

І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе требований к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» и на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Программа реализует установленные письмом Министерства культуры Российской Федерации рекомендации к минимуму содержания, структуре и условиям реализации общеразвивающих программ в области искусств и осуществляется ДМШ при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.

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 объёмов, грамотного владения тоном и цветом.

1.2. Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Изобразительное искусство» со сроком обучения 4 года для детей, поступивших в учебное заведение в возрасте от одиннадцати до четырнадцати лет, учебный предмет «Композиция станковая» реализуется 4 года.

1.3. Объём учебного времени и виды учебной работы

Общая трудоёмкость учебного предмета «Композиция станковая» при сроке реализации 4 года составляет 544 часа. Из них: 272 часа – аудиторные занятия, 272 часа – самостоятельная работа.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график аттестации								Всего часов
	1		2		3		4		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Полугодия	32	36	32	36	32	36	32	36	272
Аудиторные занятия	32	36	32	36	32	36	32	36	
Самостоятельная работа	32	36	32	36	32	36	32	36	272
Максимальная учебная нагрузка	64	72	64	72	64	72	64	72	544
Вид аттестации	Зачёт	Экзамен	Зачёт	Экзамен	Зачёт	Экзамен	Зачёт	Экзамен	

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по учебному предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций 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.

Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут, а также с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на время карантина, обстоятельств непреодолимой силы или отмены занятий по погодным условиям, продолжительность урока - 30 минут.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

- 1-4 класс – 2 часа;

Самостоятельная работа:

- 1-4 класс – 2 часа.

1.5. Цели и задачи учебного предмета

Освоение программы учебного предмета «Композиция станковая» ставит своей **целью:**

- художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретённых им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков;

- выявление одарённых детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Отсюда вытекают следующие *задачи*:

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

1.6. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного 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 дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета «Композиция станковая» и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

1.7. Обоснование структуры учебного предмета «Композиция станковая»

Обоснованием структуры программы является синтез программ различных разработчиков, проверенных большим педагогическим опытом работы в нашей стране и отражающих все аспекты взаимодействия преподавателя и ученика.

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».

1.8. Материально-технические условия 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.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Теоретическая часть предполагает изучение обучающимися 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.

2.1. Учебно-тематический план

1 год обучения

Таблица 2

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Объём времени в часах		
			Макс. учеб- ная нагруз- ка	Самос- тоятел- ьная работа	Аудит- орные занят- ия
1	Раздел 1. Основы композиции станковой				
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	Урок	4	2	2
1.2.	Равновесие основных элементов композиции в листе	Урок	4	2	2
2	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональ-ная характеристика цвета	Урок	4	2	2
2.2.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	Урок	20	10	10
3	Раздел 3. Сюжетная композиция				
3.1.	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона	Урок	18	18	18
3.2.	Ритм в композиции станковой	Урок	16	8	8
3.3.	Композиционный центр в композиции станковой	Урок	20	10	10
3.4.	Выразительные средства композиции	Урок	32	16	16

	станковой				
Всего часов:			136	68	68

2 год обучения

Таблица 3

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Объём времени в часах		
			Макс. учеб- ная нагруз- ка	Самос- тоятел- ьная работа	Аудит орные занят ия
1	Раздел 1. Цвет в композиции станковой				
1.1.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции	Урок	32	16	16
2	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	Урок	32	16	16
3	Раздел 3. Декоративная композиция				
3.1.	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы её построения.	Урок	12	6	6
3.2.	Трансформация и стилизация изображения	Урок	20	10	10
3.3.	Декоративная композиция натюрморта	Урок	20	10	10
3.4.	Стилизация изображения животных	Урок	20	10	10
Всего часов:			136	68	68

3 год обучения

Таблица 4

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Объём времени в часах		
			Макс. учеб- ная нагруз- ка	Самос- тоятел- ьная работа	Аудит орные занят ия
1	Раздел 1. Сюжетная композиция				
1.1.	Пейзаж, как жанр станковой композиции	Урок	32	16	16
2	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	Урок	36	18	18
3	Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)				
3.1.	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику	Урок	68	34	34
Всего:			136	68	68

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Объём времени в часах		
			Макс. учеб- ная нагруз- ка	Самос- тоятел- ьная работа	Аудит орные занят- ия
1	Раздел 1.Создание художественного образа в композиции				
1.1.	Композиционная организация портрета	Урок	28	14	14
1.2.	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане	Урок	40	20	20
1.3.	Иллюстрации к литературным произведениям	Урок	68	34	34
Всего часов:			136	68	68

2.2. Содержание разделов и тем

1 год обучения

Раздел 1. «Основы композиции станковой».

1.1. «Вводная беседа об основных законах и правилах композиции». О решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников.

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

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

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.2. «Равновесие основных элементов композиции в листе».

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

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

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

Самостоятельная работа: зарисовки по памяти обучающимися летних впечатлений.

Раздел 2. «Цвет в композиции станковой».

2.1. «Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета».

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

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы:

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

Самостоятельная работа: создание цветовых растяжек тёплой гаммы:

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

2.2. «Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс».

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

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

Предлагаемые аудиторные задания:

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

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

Раздел 3. «Сюжетная композиция».

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

Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат).

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

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

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

3.2. «Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма».

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

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

Предлагаемое аудиторное задание:

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

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме.

Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении.

3.3. «Композиционный центр в композиции станковой».

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

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

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

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

3.4. «Выразительные средства композиции станковой».

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

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

Предлагаемые аудиторные задания:

- Выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа.
- Выполнение живописной композиции 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.

2 год обучения

Раздел 1. «Цвет в композиции станковой».

1.1. «Ограничение цветовой палитры в живописной композиции».

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

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

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

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

Раздел 2. «Сюжетная композиция».

2.1. «Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиция, варианты построения схем (статичная и динамичная композиция)».

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

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

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

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».

3.1. «Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы её построения».

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

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

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

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

3.2. «Трансформация и стилизация изображения».

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

Задача: синтез новой формы на основе её первоначальных характеристик.

Предлагаемое аудиторное задание: трансформация формы трёх 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.

3.3. «Декоративная композиция натюрморта».

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму.

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке форм:

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

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

3.4. «Стилизация изображения животных».

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Предлагаемое 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.

3 год обучения

Раздел 1. «Сюжетная композиция».

1.1. «Пейзаж, как жанр станковой композиции».

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

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

Предлагаемое аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трёх-планового пространства, с учётом 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».

2.1. «Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей».

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

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

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

3.1. «Исполнение минисерии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику».

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

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

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

Предлагаемое аудиторное задание:

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

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

4 год обучения

Раздел 1. «Создание художественного образа в композиции».

1.1. «Композиционная организация портрета».

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

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

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

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

1.2. «Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане».

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

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

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

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

1.3. «Иллюстрации к литературным произведениям».

Цель: 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.

Задача: умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства. Работа в выбранной технике.

Предлагаемое 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.

Итоговая работа.

III. 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;
- 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;
- использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи.

Навык:

- работы по композиции.

3.1. Требования к уровню подготовки обучающихся по годам

1 год обучения

Знание:

- 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.

Умение:

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

Навык:

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

2 год обучения

Знание:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
- о трёхмерном пространстве;
- о перспективе (линейной и воздушной);
- о плановости изображения;
- о точке зрения (горизонт);
- о создании декоративной композиции.

Умение:

- передавать пространство 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.

Навык:

- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- анализа схем построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
- создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

3 год обучения

Знание:

- о пропорциях, об основах перспективы;
- о символическом значении цвета в композиции;
- о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;
- об эмоциональной выразительности и цельности композиции.

Умение:

- 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.

Навык:

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

4 год обучения

Знание:

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

Умение:

- выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;
- организовать структуру композиции с помощью применения несложных композиционных схем.

Навык:

- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;

- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- создания целостности цветотонального решения листа.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Освоение программы учебного предмета «Композиция станковая» предполагает следующие виды контроля успеваемости обучающихся, обеспечивающие оперативное управление учебным процессом и выполняющие обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт 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.

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт 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).

Формы промежуточной аттестации:

- зачёт – творческий просмотр (проводится в счёт аудиторного времени);
- экзамен – творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

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 в 4 классе.

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

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

Требования к содержанию итоговой аттестации учащихся определяются образовательным учреждением.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного 4 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.

4.2. . Критерии оценки

По результатам аттестации учащимся выставяются следующие оценки:

- 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.

V.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это даёт возможность преподавателю 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 натурного материала и т. п.) должно чётко 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 ведётся, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведённых 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 композиция, может быть и серия цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Преподаватель 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 её 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, – её колористическое решение.

5.2.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.

5.3.Средства обучения

Для успешного результата в освоении программы учебного предмета «Композиция станковая» необходимы следующие дидактические материалы:

- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;

- работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- Интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

К тому же необходимы следующие средства обучения:

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натурным фондом.

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски.

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели.

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

6.1. Учебно - методическая литература:

1. Голубева О. Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Козлов В. Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Лёгкая 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

6.2. Учебная литература:

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. Чёрно-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