

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА «ВЕСНА»

Рассмотрена на заседании
педагогического совета
«26 августа» 2024г.
протокол № 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»
5 ЛЕТ

Предметная область ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ПО ПРЕДМЕТУ «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»
ПО.01. УП.03
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 5 ЛЕТ

Составители: Вагайцева Н.С.,
преподаватель
высшей
квалификационной
категории
Шмелева С.А.,
преподаватель
высшей
квалификационной
категории
Денисов А.О.,
преподаватель
высшей
квалификационной
категории

Бердск, 2024

Структура программы учебного предмета

1. 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;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- Учебно-тематический план;
- Содержание разделов и тем. Годовые требования.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- Список методической литературы.
- Список учебной литературы.
- Средства обучения.

1. 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». Программа адаптирована к изменяющимся социально–экономическим условиям благодаря информационным технологиям. Применение компьютерных телекоммуникаций и использование современных информационных и педагогических технологий в ДХИ обеспечивает быструю и гибкую адаптацию под изменяющиеся потребности ученика.

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» - с1 по 5 классы

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 5-летнем и 8-летнем сроках 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**

Учебный предмет «Композиция станковая» со
сроком обучения 5 лет (программа
«Живопись» со сроком обучения 5 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
Классы	1		2		3		4		5		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	64	68	64	68	462
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	112	119	112	119	957
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Просмотр	Итог. атт. экзамен	

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Композиция станковая» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение

консультаций осуществляется в форме групповых занятий численностью от 10 до 15 человек.

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

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Композиция станковая» предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет составляет:

- аудиторные занятия:

1 - 5 классы - по 3 часа в неделю, в 1-4 классах 1 час в неделю добавлен из вариативной части образовательной программы «Живопись»;

самостоятельная работа:

1 - 3 классы - по 2 часа в неделю

4 - 5 классы - по 4 часа в неделю.

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.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также

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

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

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

Обоснование структуры программы

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

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

Кабинеты для занятий по композиции станковой должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Слово «композиция» происходит от латинского слова «compositio» - составление, расположение, соединение, связь.

Композиция присуща всем видам искусства, она лежит в основе архитектурной постройки, музыкальной пьесы, скульптуры, картины, театральной постановки, кинофильма и т.д.

Композиция, её закономерности, приёмы, средства выражения и гармонизации всегда были и остаются актуальными для всех тех, кто занимается творчеством.

Композиция является важнейшим структурным элементом произведения, организующим взаимное расположение его частей, их соподчинение друг другу и всему целому, что придаёт произведению единство, целостность и завершенность.

Исследователь композиции в области изобразительного искусства Н.Н.Волков в своей работе «Композиция в живописи» дал следующее определение композиции: «Композиция – составление и расположение частей целого, удовлетворяющее следующим условиям:

- 1) ни одна часть целого не может быть изъята или заменена без ущерба для целого;
- 2) части не могут меняться местами без ущерба для целого;
- 3) ни один новый элемент не может быть присоединён к целому без ущерба для целого».

Концепция программы строится на триединстве задач:

- 1) обучение пластической грамоте (изучение законов, средств композиции) посредством интересных упражнений;

2) формирование художественного образного видения, поэтического восприятия жизни;

3) выявление и развитие индивидуальных склонностей учащихся, творческого мышления.

Метод обучения ориентирован на систему работу с натуры, на изучение окружающей жизни, на решение образных задач.

- Задания первого года обучения направлены на развитие образного ассоциативного мышления, воображения, композиционного мышления (работа с пятном, линией в формате листа). Раскрываются понятия: «образ», «композиционный центр», «компоновка в листе», «формат», «ритм», «контраст», «симметричное и асимметричное равновесие».

- Во время второго года обучения углубляются и закрепляются полученные знания (формат, контраст), вводятся темы на основе натуральных наблюдений, дети учатся давать образную характеристику персонажам и явлениям, вводится стаффаж. Раскрываются понятия: «статика», «динамика».

- На третьем году обучения большое внимание уделяется работе над форэскизами (поиск композиционного и цветового решений), развитию пространственного мышления, изучению способов передачи пространства в композиции. Большое внимание уделяется переднему плану, через который раскрывается замысел композиции.

- На четвёртом году обучения учащиеся закрепляют навыки ведения работы над станковой композицией (сбор материала, поиск решения на основе собранного материала, итоговый эскиз). Вводятся понятия «интерьер», «организующая роль света и тени», «ритм света и тени», «целостность».

- На пятом году обучения выполняется итоговый тематический эскиз (дипломный проект) на свободную тему.

На шестом году обучения выполняются творческие работы

В результате прохождения данного курса обучения учащиеся получают знания по предмету и практические навыки, необходимые в дальнейшей самостоятельной творческой работе.

Курс композиции находится в тесной связи с рисунком, живописью, историей изобразительного искусства, скульптурой и пленэром:

- уроки рисунка дают понимание законов наблюдательной, линейной, световоздушной перспектив, развивают зрительную память, обучают навыкам работы с натуры;
- знание законов живописи помогает выстроить колористический и тоновой строй композиции, добиться цветовой гармонии;
- уроки истории изобразительного искусства знакомят с различными направлениями, видами, стилями, жанрами искусства, с композиционными схемами;
- уроки скульптуры развивают пространственное мышление, способность представлять композиционные схемы под разным углом зрения;
- пленэрные наблюдения, этюды, зарисовки, наброски являются необходимым рабочим материалом для сюжетно-образных композиций (помимо работы над эскизами и выполнения упражнений в классе организуются специальные экскурсии для сбора и изучения натурального материала, например, на рынок, в магазины, на почту, в спортзалы, в краеведческий музей и т.д.).

Обучение композиции строится на логической связи одного задания с другим, с постепенным усложнением понятий и требований, от схем

формальных композиций к повторению этих схем в сюжетно – образных предметных композициях. От теоретических выкладок к практическим упражнениям, и от них к собственным выводам и творчески выполненным заданиям. Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

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

Учебно-тематический план

1 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1.	Введение в предмет «Станковая композиция».	урок	5	2	3
2	Силуэт.	урок	5	2	3
3.	Формат.	урок	30	12	18
4.	Ритм.	урок	40	16	24
	Итого		80	32	48

II полугодие					
5.	Виды композиций.	урок	30	12	18
6.	Фрагментарность в композиции.	урок	30	12	18
7.	Контраст в композиции.	урок	25	10	15
	Итого		85	34	51

2 год обучения

№	Наименование тем	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1.	Способы организации формата. Заполненная композиция.	урок	40	16	24
2.	Равновесие	урок	40	16	24
	Итого		80	32	48
II полугодие					
3.	Динамика.	урок	40	16	24
4.	Контраст.	урок	45	18	27
	Итого		85	34	51

3 класс

№	Наименование тем	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1.	Сюжетная композиция на основе летнего пленэра. Стаффаж.	урок	40	16	24
2.	Тематический натюрморт.	урок	40	16	24
	Итого		80	32	48
II полугодие					
3.	Зимний пейзаж.	урок	40	16	24
4.	Динамика в сюжетной композиции.	урок	45	18	27
	Итого		85	34	51

4 год обучения

№	Наименование тем	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1.	Контраст и его роль в композиции.	урок	56	32	24

2.	Нюанс в пейзажной живописи.	урок	56	32	24
	Итого		112	64	48
II полугодие					
3.	Интерьер.	урок	57	33	24
4.	Роль переднего плана в композиции.	урок	62	35	27
	Итого		119	68	51

5 год обучения

№	Наименование тем	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
1.	Художественный образ в композиции	урок	112	64	48
	Итого		112	64	48
II полугодие					
2.	Выбор темы дипломного проекта.	урок	42	24	18
3.	Работа на формате.	урок	35	20	15
4.	Заключительный этап работы.	урок	35	20	15
5.	Подготовка к защите дипломной		7	4	3

	работы.				
	Итого		119	68	51

Содержание разделов и тем. Годовые требования.

1 класс

Тема 1 (3 часа)

Введение в предмет «Станковая композиция»

Цели:

- познакомить с понятиями «композиция», «станковая композиция»;
- научить организовывать плоскость листа, выделять главное пятно в композиции размером.

Содержание

Курс обучения начинается с вводной беседы, рассказывающей о композиции, её месте в изобразительном искусстве (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство).

На первом уроке раскрываются роль главного и второстепенного в композиции, способы выделения главного при помощи размера.

Практическая работа

Выполняются упражнения – игры на организацию формального пятна или нескольких пятен в листе:

- «одинокая клякса»,
- «весёлая клякса»,
- «кляксы поссорились»,
- «кляксы помирились»,
- «кляксы разбежались».

Далее наиболее интересные и выразительные пятна переводятся в образы животных, людей. Главное условие – пятна не должны изменять своего местоположения и размера.

Рекомендации:

- работа ведётся без карандаша, кистью «от пятна»;
- одно из пятен всегда должно быть крупнее другого – быть главным.

Материалы: чёрная гуашь или тушь, кисть, $\frac{1}{4}$ листа ватмана(2-3 шт.)

Самостоятельная работа: выполнить задания подобные заданиям на уроке.

Тема 2 (3 часа)

Силуэт

Цели:

- научить цельно видеть и изображать предметы в композиции;
- показать влияние тона на характер силуэта;
- развить наблюдательность.

Содержание

Урок начинается с беседы о силуэте, как одном из выразительных средств композиции. Приводятся примеры силуэтов: тень, чёрный кот, силуэты против света, на фоне окна, деревья на снегу, силуэты в искусстве – теневой театр.

Отрабатывается влияние тона на изменение характера силуэта: силуэт мягкий, жёсткий, резкий и т.д. (чёрное на белом, серое на белом, чёрное на сером).

Практическая работа

Выполняются упражнения на темы:

- «Птицы в лесу»,

- «На берегу океана»,
- «Заснеженные дороги».

Упражнения выполняются на тонированных листах бумаги. Лист можно подготовить следующим образом – часть листа (большая или меньшая) тонируется в средний тон, часть листа остаётся белой, изображение наносится сверху более тёмной краской.

Рекомендация – работа ведётся без карандаша, кистью.

Материалы: гуашь (монохромная гамма - чёрный, белый цвета и 1 цвет по желанию учащегося), $\frac{1}{4}$ листа ватмана.

Самостоятельная работа:

Тема 3 (18 часов)

Формат.

(квадрат, прямоугольник, вытянутый по горизонтали, прямоугольник, вытянутый по вертикали).

Цели:

- развитие композиционного мышления;
- показать роль формата в создании художественного образа;
- раскрыть особенности учебных и художественно-образных задач при выборе формата;
- научить компоновать 2-3 предмета в разных форматах, чувствовать размерные соотношения плоскости и изображения;
- научить организовывать формат с помощью пятен и линий.

Уроки 1, 2 (6 часов)

Содержание

Серия уроков начинается с беседы о формате, как одном из выразительных средств композиции. Учащиеся знакомятся с видами

форматов. Особое место отводится роли формата в раскрытии идеи художника, передаче задуманного художественного образа.

Вводятся понятия «форэскиз» (формальный эскиз, формальное обобщённое решение без мелких деталей), «эскиз». В ходе беседы преподаватель демонстрирует репродукции, форэскизы, эскизы.

Далее преподаватель раскрывает особенности учебных и художественно-образных задач при выборе формата, проводит собственный показ (углём на листе ватмана) компоновки предметов в разных форматах, раскрывает зависимость формата от силуэта пятна.

Справка

- Учебные задачи, связанные с выбором формата листа, решаются на уроках рисования с натуры при изображении отдельных предметов, натюрмортов, фигуры человека, животных. Здесь, в первую очередь, выбор формата листа и его заполнение происходит в зависимости от формы предметов. Предметы не должны изображаться слишком крупно или, наоборот, слишком мелко. Необходимо, чтобы они не нарушали равновесия в выбранном формате, т.е. не были сдвинуты влево или вправо, вверх или вниз.

- Работа над художественно – образным решением темы заключается в передаче эмоционального состояния.

Практическая работа

Выбрать формат и закомпоновать в нём 2-3 предмета разной величины. Найти тональную разницу предметов (самый светлый, самый тёмный, средний тон).

Рекомендация– перед работой над эскизами выполнить наброски различных предметов «от пятна».

Материалы: мягкий карандаш, уголь или гуашь (ограниченная палитра), $\frac{1}{4}$ листа ватмана.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, выполнение эскизов.

Уроки 3, 4 (6 часов)

Практическая работа

Выбрать наиболее выразительные тональные форэскизы из выполненных на предыдущем уроке и на их основе разработать форэскизы в цвете:

- в тёплом колорите,
- в холодном колорите,
- в контрастной цветовой гамме.

Материалы: гуашь, $\frac{1}{4}$ листа ватмана.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, выполнение эскизов.

Уроки 5, 6 (6 часов)

Практическая работа

Выполнить итоговый эскиз в цвете, взяв за основу один из форэскизов.

Материалы: гуашь, $\frac{1}{4}$ листа ватмана.

Самостоятельная работа:

Тема 4 (24 часа)

Ритм

Цель

- раскрыть понятия «ритм», «упорядоченный ритм», «хаотичный ритм», «сгущение ритма», «разряжение ритма».

Уроки 1, 2 (6 часов)

Содержание

Серия уроков начинается с беседы о ритмах в окружающем мире, о разнообразии ритмов:

- ритмы в звуках – бой и тиканье часов, стук шагов – частый шаг, бег, медленный тяжёлый шаг, биение сердца, стук колёс, хлопки в ладоши и т.д.,
- ритмы в движениях – движение секундной стрелки, моргание глаз, движение рук дирижера, скрипача, барабанщика,
- ритмы вокруг нас (объекты, предметы) – забор, звёзды, дома, деревья, окна, ступени, книги на полке и т.д.

Учащиеся вовлекаются в беседу при помощи наводящих вопросов, ищут различные ритмы в окружающем мире, делая для себя открытия, что ритмы повсюду, и это закон жизни, который должен иметь отражение в композиции. Беседа сопровождается показом репродукций.

Практическая работа: выполнить упражнение на сгущение и разряжение ритма пятен, линий, форм.

Тема: «Ограда».

Материалы: мягкий карандаш, уголь или гуашь (монохромная гамма: чёрный, белый цвета и 1 цвет по желанию учащегося), $\frac{1}{4}$ листа ватмана.

Рекомендация– на одном листе выполнить несколько композиционных поисков.

1. Выполнить упражнение - «Деревянный забор с калиткой». Деревянный забор можно оживить, ведром, банками, ковриком или птицами.

Материалы: гуашь, мягкие материалы, тушь, $\frac{1}{4}$ листа ватмана.

Рекомендация– упражнение выполняется без композиционных поисков.

Самостоятельная работа:

Уроки 3, 4, 5, 6 (12 часов)

Содержание

Вводятся понятия «упорядоченный ритм», «сгущение и разряжение ритма».

Справка

Упорядоченный ритм – ритм, выстроенный с определёнными интервалами, встречается в постройках людей (дома, окна, заборы и т.д.), наблюдается в группах людей, животных, птиц и т.д.

Сгущение и разряжение ритма может быть и в упорядоченном и в хаотичном ритме.

Практическая работа

Выполнить композицию на передачу упорядоченного ритма.

Тема – «Город» («Древний город», «Древнерусский город», «Портовый город» и т.д.). Работа над композицией ведётся после предварительных эскизов.

Материалы: гуашь (монохромная гамма - чёрный, белый цвета и 1 цвет по желанию учащегося) или чёрная тушь, ½ листа ватмана.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, выполнение эскизов.

Уроки 7, 8 (6 часов)

Содержание

Вводится понятие «хаотичный ритм».

Справка

Хаотичный ритм встречается в природе, например, в произвольном направлении ветвей.

Практическая работа

Выполнить композицию в цвете:

- в тёплом колорите,
- в холодном колорите,
- в контрастной цветовой гамме.

Темы: «Старая сосна», «Старый дуб», «Сказочный лес».

Материалы: гуашь, ½ листа ватмана.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, выполнение эскизов.

Тема 5 (18 часов)

Виды композиции

(угловая, открытая, закрытая)

Цели:

- развитие композиционного мышления;
- познакомить с 3-мя видами построения композиции;
- повторить значение формата в создании художественного образа.

Уроки 1, 2, 3, 4 (12 часов)

Содержание

Серия уроков начинается с беседы об организации формата листа при помощи различных композиционных схем. Учащиеся знакомятся с некоторыми видами построения станковой композиции:

- угловая, асимметричная композиция,
- открытая, сквозная композиция,
- закрытая, замкнутая композиция.

Справка

В открытой композиции основные направления линий стремятся от центра,

в закрытой композиции основные направления линий стягиваются к центру,

в угловой композиции главное пятно (композиционная завязка) располагается ближе к правому или левому углу, а свободное поле листа уравнивается мелкими пятнами, например элементами пейзажа.

Практическая работа

Выполнить композицию на тему «Пейзаж». Варианты: «Современный пейзаж», «Индустриальный пейзаж», «Фантастический или сказочный пейзаж».

В течении 12 часов ведётся работа над тональными и цветовыми форэскизами. На одном листе формата $\frac{1}{4}$ размещаются 3, 4 форэскиза. Работа ведётся без карандаша, «от пятна».

Рекомендация –преподавателю необходимо помнить, что в возрасте 9, 10 лет учащиеся склонны к фризovому построению композиции и вот почему на первом этапе обучения очень важно показать, что существуют различные схемы построения композиции.

Материалы: гуашь, пастель, $\frac{1}{4}$ листа ватмана.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, выполнение эскизов.

Уроки 5, 6 (6 часов)

Практическая работа

Из многочисленных форэскизов выбрать наиболее выразительный эскиз и на его основе выполнить итоговую композицию в цвете.

Материалы: гуашь, $\frac{1}{2}$ листа ватмана.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, выполнение эскизов.

Тема 6 (18 час)

Фрагментарность в композиции

Цели:

- познакомить с приёмом «фрагментарность»;
- научить организовывать формат листа, используя его края.

Уроки 1, 2, 3 (9 часов)

Содержание

Серия уроков начинается с беседы о художественном приёме, который часто используется в композиции для передачи ритма, движения

– фрагментарность предметов или объектов. Например: часть автобуса, часть дома. В ходе беседы демонстрируются репродукции, в которых художники используют не только центральное поле листа (холста), но и его край.

Справка

Фрагмент – предмет, объект, обрезанный краем формата.

Практическая работа

Выполнить композицию на тему «Мир предметов». Варианты: кухонные полки, полки с инструментами. Работа над композицией ведётся после предварительных эскизов.

Материалы: гуашь, $\frac{1}{4}$ и $\frac{1}{2}$ листа ватмана.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, выполнение эскизов.

Уроки 4, 5 (6 часов)

Практическая работа

Выполнить композицию на тему «Мир животных (птиц)». Примерные сюжеты: голуби на проводах, прилёт птиц, птицы в зарослях камыша, животные в саванне.

Работа над композицией ведётся после предварительных эскизов.

Материалы: гуашь, $\frac{1}{4}$ и $\frac{1}{2}$ листа ватмана.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, выполнение эскизов.

Уроки 6, 7 (6 часов)

Практическая работа

Выполнить композицию на тему «Техника». Варианты: «Корабли», «Самолёты», «Машины». Работа над композицией ведётся после предварительных эскизов.

Материалы: гуашь, $\frac{1}{4}$ и $\frac{1}{2}$ листа ватмана.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, выполнение эскизов.

Тема 7 (15 часов)

Контраст в композиции

Цели:

- развить восприятие контрастов в окружающем мире;
- научить использовать контраст для передачи художественного образа.

Уроки 1, 2, 3 (9 часов)

Содержание

Серия уроков начинается с беседы о контрастах в окружающем мире, о контрастах форм, величин, характеров, цвета, тона (день – ночь, холод – жара, большое – маленькое, свет – тень, толстое – тонкое, чёрное – белое, старое – новое, грустное – весёлое и т.д.)

Раскрывается роль контрастов в повышении эмоциональной напряженности и выразительности композиции.

Рекомендация– продемонстрировать иллюстрации, в которых используется контраст.

Практическая работа

Выполнить композицию на тему «Большое и маленькое». Передать в композиции не только контраст размеров, но и форм, характеров, тонов. Задания выполняются на различных форматах.

Материалы: гуашь, $\frac{1}{4}$ или $\frac{1}{2}$ листа ватмана.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, выполнение эскизов.

2 год обучения

Тема 1. Способы организации формата. Заполненная композиция. (24 часа)

Роль ракурса, ритмического строя и наложения пленов. Особенности построения заполненной композиции в различных жанрах (пейзаж, сюжетная композиция, натюрморт).

Понятия: заполненная композиция, ракурс, ритмический строй.

Практическая работа: выполнить композицию на тему «Крыши города», с предварительными поисковыми эскизами.

Рекомендации: обратить внимание на разнообразие форм и размеров городских крыш, а также детали, которые обогатят композицию (трубы, антенны, чердаки).

Материалы: гуашь, бумага.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, выполнение эскизов.

Тема 2. Равновесие (24 часа).

Равновесие как закон в природе (круговорот воды в природе). Равновесие как физическое явление (весы, качели, ходьба по канату, езда на велосипеде). Равновесие в изобразительном искусстве. Приемы и правила для достижения равновесия в ассиметричной композиции. Иллюстративный ряд.

Понятия: равновесие, симметричная и асимметричная композиция.

Практическая работа: выполнить упражнения на передачу равновесия (абстрактные кистью, гуашью). Выполнить двухфигурную композицию на тему «Друзья» с предварительными эскизами.

Рекомендации: рассмотреть данную тему широко («Бабушка и внучка», «Я и моя собака» и др.). Упражнения на равновесие, выполняются тушью.

Материалы: гуашь, бумага.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, выполнение эскизов.

Тема 3. Динамика (27 часов).

Понятие статики и динамики. Примеры из жизни. Проявление динамики:

- развитие сюжета, рост дерева, человека, карьеры и т.д.;
- шторм, ураган, человек в движении (спорт, танец).

Роль диагонали в композиции. Ритм как средство передачи динамики (ступени, волны, очередь ит.д.).

Понятия: статика, динамика, ритм, диагонали в композиции.

Практическая работа: выполнить абстрактные упражнения на передачу динамики и статики. Выполнить композицию на тему «Ураган», «Спорт», «На ипподроме», «Собачьи бега» и т.п.

Материалы: гуашь, бумага $\frac{1}{2}$ листа.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, выполнение эскизов.

Тема 4. Контраст (27 часов).

Цветовой контраст в природе (закат летом - зеленое на красном; осень-желтое на синем; цветочная поляна и т.д.). Цветовой контраст усиливается тоновым контрастом. С чем ассоциируется цветовой контраст? (Радость, праздник, Индия, звон, Африка, жар-птица ит.д.) Иллюстративный ряд.

Понятия: цветовой контраст.

Практическая работа: выполнить абстрактные упражнения цветом на передачу цвето-тонового контраста (ассоциации на словесные образы: радость, праздник, жара и т.д.). Выполнить композицию на тему «Жаркий день» с предварительными эскизами.

Материалы: гуашь, бумага.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, выполнение эскизов

3 год обучения

Тема 1. Сюжетная композиция на основе летнего пленэра. Стаффаж.

Стаффаж как второстепенная часть пейзажа. Особенности городского пейзажа. Особенности сельского пейзажа. Состояние природы характерные для летнего времени (гроза, летний дождь, знойный день, утренний туман).

Понятия: стаффаж, городской пейзаж, сельский пейзаж.

Практическая работа: выполнить пейзажную композицию с фигурами людей («Летняя гроза», «Мое лето»).

Материалы: гуашь, бумага.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, выполнение эскизов.

Тема 2. Тематический натюрморт. Организующая роль света.

Расширить представление о натюрморте: натюрморт в пейзаже, натюрморт в интерьере. Роль ракурса в образном решении натюрморта. Свет как средство передачи: художественного образа и композиционного центра.

Понятия: натюрморт, ракурс, художественный образ, композиционный центр.

Практическая работа: Выполнить с натуры зарисовки крупных предметов в интерьере (швейная машинка и манекен, прялка, и сундук, полки с предметами и др). Выполнить композицию «Натюрморт в интерьере».

Материалы: гуашь, бумага.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, выполнение эскизов.

Тема 3. Зимний пейзаж.

Особенности зимнего пейзажа. Графичность объектов и фигур на белом снегу (тональный контраст, выразительность). Роль ритма в создании зимнего пейзажа. Разнообразие колорита в зимнем пейзаже (теплый, холодный, нюанс).

Понятия: пейзаж, тональный контраст, колорит, ритм.

Практическая работа: Выполнить абстрактные упражнения на передачу зимнего настроения.

Рекомендации: обратить внимание на соотношение тональных пятен (много светлого и серого, мало темного – акценты).

Материалы: гуашь, бумага.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, выполнение эскизов.

Тема 4. Динамика в сюжетной композиции.

Роль ритма, диагоналей и контраста в передаче движения. Динамика в изобразительном искусстве.

Понятия: динамика, контраст, ритм, диагонали.

Практическая работа: выполнить композицию на тему «Танец», «Полет», «Качели», «Спорт», «Гонки». и др.

Рекомендации: возможно выполнение композиции тушью.

Материалы: гуашь, тушь, бумага.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, выполнение эскизов.

4 год обучения

Тема 1. Контраст и его роль в композиции.

Контраст – резкая разница, противоположность сторон. Контраст как закон природы (ночь – день, лето - зима, холод – жара, противоположные полюса магнитного поля и т.д.). Контрасты величин (больших и малых). Психологические контрасты (по настроению, по характеру). Контраст по цвету. Контраст по тону. Контрастное пятно по отношению к фону.

Понятия: контраст

Практическая работа:

1.Выполнить упражнение «очередь».

2. Выполнить композицию на тему «Контрасты вокруг меня», «Контрасты осеннего города».

Рекомендации: Кистью и тушью изображаются рядом стоящие люди с контрастными характеристиками (худой – толстый, низкий – высокий, грустный – веселый, здоровый – больной, старый – молодой, злой – добрый и т.д.).

Обратить внимание:

- на равновесие цветовых пятен в композиции,
- на ведущий цвет в контрасте (больше оранжевого или синего, больше зеленого или красного).

Материалы: Формат А2, гуашь, тушь.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, выполнение эскизов.

Тема 2. Нюанс в пейзажной живописи.

Роль цветового нюанса в передаче художественного образа: настроения (грусть, размышление, воспоминание, мечта и т.д.), состояния природы (раннее утро, первый снег, дождь, туман).

Понятия: нюанс

Практическая работа:

1. Выполнить абстрактные цветовые упражнения.
2. Выполнить композицию на тему «Раннее утро в городе», «Дождь», «Падает снег».

Рекомендации:

Материалы: Формат А2, гуашь, тушь.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, выполнение эскизов.

Тема 3. Интерьер.

Интерьерная живопись как самостоятельный жанр искусства. Особенности интерьеров жилых и общественных зданий (театр, заводские помещения, ДЭПО, мастерские, кухня, комната, баня). Характер интерьера (предметы быта, обстановка, рассказывающие о человеке).

Понятия: интерьер, виды интерьеров

Практическая работа:

1. Выполнить зарисовки интерьера с натуры на тему «Наш класс», «Коридор», «Лестница», «Натурный фонд».
2. Выполнить композицию на тему «Интерьер».

Рекомендации: обратить внимание на расположение элементов интерьера на вертикальных поверхностях стен (двери, окна, картины, зеркала, полки).

Материалы: Формат А2, гуашь, тушь.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, выполнение эскизов.

Тема 4. Роль переднего плана в композиции.

Роль переднего плана в композиции. Раскрытие композиционного и идейного замысла через передний план, это может быть натюрморт, бытовая сцена, элементы пейзажа, фигура человека.

Понятия:

Практическая работа: Выполнить композицию с человеком, людьми на втором плане («Моя семья», «Праздник в моем городе», «Кафе», «Семейный вечер» и др).

Рекомендации:

Материалы: Формат А2, гуашь, тушь.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, выполнение эскизов.

5 год обучения

Тема 1. Художественный образ в композиции.

Художественный образ. Идейное звучание, индивидуальное своеобразие в передаче художественного образа средствами композиции. Выражение мысли через эмоции и чувства.

Понятия: понятие образ

Практическая работа:

1. Выполнить композицию на тему «Мой современник».
2. Выполнить композицию на свободную тему.

Рекомендации:

Материалы: Формат А2, гуашь, тушь

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, выполнение эскизов.

Тема 2. Дипломная работа.

Наблюдательность и выбор мотива. Важность натурального материала. Конструктивная идея. Композиция с массовыми сценами (театр, цирк, стадион). Компонировка групп людей. Композиция с фигурой человека (настроение, состояние). Пейзаж. Интерьер.

Практическая работа: Выполнить композицию на выбранную тему с большим объемом предварительных эскизов.

Рекомендации:

Материалы: Формат А2, гуашь, тушь, материалы на выбор.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, выполнение эскизов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

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

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- tonальной, 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, аппликации, графическими техниками;

- поэтапной работы над сюжетной композицией;
- анализировать схемы построения композиций великими художниками.

2 год обучения

- знания:

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

- умения:

- передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

- навыки:

• перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;

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

3 год обучения

- знания:

- о пропорциях, об основах перспективы;
- о символическом значении цвета в композиции;

- о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;

- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

- умения:

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

- собирать дополнительный материал для создания композиции;

- навыки:

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

4год обучения

- знания:

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

- умения:

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

- организации структуры композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

- навыки:

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

5 год обучения

знания:

законов композиции и схем композиционного построения листа;

- о плановости, перспективном построении пространства;
- о стилизации форм;

- умения:

• самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;

• самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;

• самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств - линии, пятна;

• самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;

- навыки:

- работы различными живописными и графическими техниками;
- самостоятельного изучения материальной культуры;
- применения визуальных эффектов в композиции;
- создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Формы промежуточной и итоговой аттестации:

- просмотр проводится в счет аудиторного времени;
- итоговая аттестация - экзамен 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.

Итоговая аттестация (экзамен) в форме итогового просмотра-выставки проводится:

- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» **5 лет** - в **5** классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» **8 лет** - в **8** 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

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

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

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

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

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурного 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.

В 1 классе учащиеся выполняют краткосрочные задания – упражнения в размере $\frac{1}{4}$ листа ватмана, итоговые композиции в размере $\frac{1}{2}$ листа ватмана,

С 2 класса вводятся тональные и цветовые поисковые эскизы (количество эскизов зависит от темперамента ребёнка). Основным рабочим материалом являются гуашь, чёрная тушь, мягкий карандаш, белая и тонированная бумага.

На уроках рекомендуется широко применять наглядный материал: картины, репродукции произведений художников, лучшие работы учащихся школы, студентов художественного училища, учебно-методические таблицы, иллюстрирующие основные законы, средства композиции и т.д.

Необходимо предостерегать учащихся от пассивной иллюстрированности, простой констатации фактов, от набора мелочей.

Поиск основных цветовых, тональных отношений ведётся сразу на листе. Решение плоскостное. Главное внимание уделяется передаче состояния и настроения ребёнка.

Форэскизы вводятся в программу 1 класса с темы «Формат. Виды форматов». Понятие «форэскиз» вводится ненавязчиво, в виде упражнений. Форэскизы выполняются не более 2-х уроков.

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

Средства обучения

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

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003

9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
13. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977
18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995
19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский - центр «Владос», 2008
1. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
2. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
3. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
4. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
5. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997
6. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

