

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ГОРОДА КЕМЕРОВО»**

**Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
Программа по учебному предмету
ПО.01.УП.03**

Композиция станковая

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ»**

Рассмотрена
методическим советом
МАУДО
«ДХШ г. Кемерово»
Протокол № _____
от _____ 2021 года

Принята
педагогическим советом
МАУДО
«ДХШ г. Кемерово»
Протокол № _____
от _____ 2021 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
МАУДО
«ДХШ г. Кемерово»
Г.В.Нестерова _____
Приказ № _____
от _____ 2021 года

Рассмотрена
методическим советом

Протокол № _____
от _____ 2022 года

Принята
педагогическим советом

Протокол № _____
от _____ 2022 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор

Приказ № _____
от _____ 2022 года

Разработчики –

Нестерова Галина Викторовна - директор МАУДО «ДХШ г. Кемерово».

Белокриницкая Ирина Дмитриевна - заместитель директора по УВР
МАУДО «ДХШ г. Кемерово».,

Вовк Елена Владимировна – преподаватель высшей категории,
методист МАУДО «ДХШ г. Кемерово».

Рецензент – Абрамова Татьяна Германовна,

преподаватель спецдисциплин ГОУ СПО «Кем. Обл. художественный колледж»,
заслуженный учитель России, член СХ России

Рецензент – Сёмина Светлана Викторовна,

преподаватель рисунка, живописи и композиции высшей категории, заместитель
директора по УВР МОУДОД «ДХШ № 4» г. Ленинск - Кузнецкий.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению композиционных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика, формирование личности с социально-привлекательными качествами.

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.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 5-летнем сроке обучения составляет 1039,5 часов. Из них: 478,5 часа – аудиторные занятия, 561 час – самостоятельная работа.

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

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	1	2	1	2	1	2	1	2	
Аудиторные занятия (в часах)	48	51	48	51	48	51	32	34	56	59,5	478,5
Самостоятельная работа (в часах)	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	96	102	96	102	96	102	96	102	120	127,5	1039,5
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачёт	зачёт	зачёт	зачёт	зачёт	зачёт	зачёт	зачёт	зачёт	Итоговая аттестация (методический просмотр)	

В 1-4 классах проводится зачёт по предмету «Композиция станковая» в виде методического просмотра. В пятом классе проводится итоговая аттестация в виде выставки итоговых работ и методического просмотра.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по учебному предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций осуществляется в форме групповых занятий численностью от 11 человек, или мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Недельная нагрузка в часах на учебный предмет «Композиция станковая» с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком реализации 5 (6) лет в 1-4 классах дана в количестве 2 часов.

Педагогический коллектив МАУДО «ДХШ г. Кемерово» считает целесообразным добавить 1 час в 1-3 классах «Композиции станковой» в вариативную часть, чтобы получилось 3 часа аудиторных занятий, в 5 классе добавлено 0,5 часа в вариативную часть по этому предмету.

Аудиторные занятия:

1 - 3 классы – 3 часа

4 класс – 2 часа

5 класс – 3, 5 часа

Самостоятельная работа:

1 – 3 классы – 3 часа

4 – 5 классы – 4 часа

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

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 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 мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- азбука цвета;
- язык цвета;
- законы композиции;
- многофигурная жанровая композиция;
- создание художественного образа в композиции;
- решение образа в композиции через стилизацию;
- решение ассоциативного образа в технике «акватипия»;

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения					
I полугодие					
	Раздел 1. Азбука цвета.				
1.1.	Знакомство со свойствами гуашевых красок. Поляна цветов	урок	6	3	3
1.2.	Основные, составные, дополнительные и ахроматические цвета	урок	12	6	6
1.3.	Гамма цвета.	урок	18	9	9
	Раздел 2. Язык цвета.				
2.1.	Эмоциональная характеристика цвета.	урок	6	3	3
2/2	Понятие «колорит».	урок	18	9	9
	Раздел 3. Законы композиции.				
3.1.	Понятие «формат». Силуэт и поле.	урок	6	3	3
3.2.	Упражнение «Изучение пропорций головы человека»	урок	6	3	3
3.3.	Композиция «Мой друг» Понятие «форэскиз».	урок	24	12	12
Итого			96	48	48
II полугодие					
3.4.	Ритм в композиции.	урок	6	3	3
3.5.	Композиция «Прогулка в лесу»	урок	24	12	12
3.6.	Понятие «симметрия».	урок	6	3	3
3.7.	Понятие «асимметрия».	урок	6	3	3
3.8.	Композиция «Сказочная птица»	урок	18	9	9
3.9.	Понятие «контрасты и нюансы».	урок	12	6	6
3.10	Композиция «Подводный мир»	урок	30	15	15
Итого			102	51	51
2 год обучения					
I полугодие					
3.11	Равновесие в композиции. Тон, цвет, доминанта.	урок	12	6	6
3.12	Поиск колоритов.	урок	12	6	6
3.13	Композиция «Сказочный букет»	урок	30	15	15

3.14	Статика и динамика в композиции	урок	12	6	6
3.15	Композиция «Фантастический город»	урок	30	15	15
Итого			96	48	48
II полугодие					
3.16	Выделение главного тоном, цветом в композиции.	урок	24	12	12
3.17	Композиция «Сказка»	урок	36	18	18
3.18	Композиция «Спорт», «Игра»	урок	42	21	21
Итого			102	51	51
3 год обучения					
I полугодие					
	Раздел 1.Создание художественного образа в композиции				
1.1.	Образное восприятие человека через окружающий его мир. Композиция «Подоконник».	урок	54	27	27
1.2.	Образное решение профессии через ассоциативное мышление. Композиция «Портрет профессии»	урок	42	21	21
Итого			96	48	48
II полугодие					
1.3.	Образное решение праздника. Композиция «Народные гулянья»	урок	60	30	30
1.4.	Ассоциативное восприятие пейзажа. Композиция «Пейзаж» в технике аппликации	урок	42	21	21
Итого			102	51	51
4 год обучения					
I полугодие					
	Раздел 1. Многофигурная жанровая композиция.				
1.1.	Композиция «Моя семья», «Мои друзья»	урок	54	36	18
1.2.	Композиция «Мой родной край», «Космические путешествия»	урок	42	28	14
Итого			96	64	32

II полугодие					
	Раздел 2. Решение образа натюрморта				
2.1.	Композиция «Декоративный натюрморт»	урок	60	40	20
	Раздел 3. Решение ассоциативного образа.				
3.1.	Ассоциативный образ объекта, сюжета, события.	урок	42	28	14
Итого			102	68	34
5 год обучения I полугодие					
	Раздел 1 Создание художественного образа в композиции.				
1.1.	Композиция «Интерьер»	урок	67,5	36	31,5
1.2.	Композиция «Автопортрет»	урок	52,5	28	24,5
Итого			120	64	56
II полугодие					
	Раздел 2. Решение образа в композиции через стилизацию.				
2.1.	Упражнения по стилизации.		7,5	4	3,5
2.2.	Тема «Стилизация» Задание «Стилизованный натюрморт».	урок	67,5	36	31,5
2.3.	Итоговая композиция.	урок	52,5	28	24,5
Итого			127,5	68	59,5

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Каждый из видов контроля знаний учащегося имеет свои цели, задачи и формы.

Текущий контроль знаний учащегося.

Текущий контроль знаний направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию регулярного выполнения домашних заданий, повышение уровня освоения текущего учебного материала, преследование воспитательных целей с учётом индивидуальных психологических особенностей учащихся.

Текущий контроль знаний учащегося осуществляется регулярно преподавателем, ведущим предмет, на основе пятибалльной системы оценок согласно расписанию занятий. На основании текущего контроля выводятся полугодовые, и годовые оценки.

Текущая аттестация учащихся включает в себя оценивание результатов их учебы за работу на уроке, за выполненное задание, рассчитанное на несколько уроков;

Оценивание результатов за выполненное задание может проводиться в форме просмотров работ учащихся.

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью учащихся, ее корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;
- уровня умений и навыков, сформированных у учащихся на определенном этапе обучения.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности учащихся по окончании полугодия, окончания учебного года.

Для проведения промежуточной аттестации в ДХШ № 19 используются следующие формы:

- контрольные уроки;
- зачеты;
- экзамены;

Экзамены, контрольные уроки, зачеты по предмету «Композиция станковая» проходят: в виде просмотров учебных работ учащихся.

Итоговая аттестация

Итоговая аттестация по предмету «Композиция станковая» проводится в 5 классе при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 (6) лет.

Итоговая работа предполагает создание творческой работы или 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.

Содержание итоговой аттестации соответствует «Положению об итоговой аттестации по ФГТ для обучающихся ДХШ №19».

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

Этапы работы:

- поиски темы, выстраивание концепции, идеи; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;
- поиски графических и живописных решений;
- сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;
- выставка и просмотр итоговых работ.

Система оценок, порядок информированности об итогах аттестации

Оценка по результатам работы на уроке сообщается учащемуся в конце занятий; за выполненное задание, рассчитанное на несколько уроков – в конце последнего урока; за полугодие – в день последнего перед каникулами занятия.

Отметка учащихся за полугодие выставляется на основе результатов контрольных точек, текущих оценок с учетом их фактических знаний, умений и навыков и сообщается учащимся и родителям после проведения методического просмотра.

Годовые отметки выставляются за 1 день до начала каникул после проведения методических просмотров. Итоги аттестации доводятся до сведения учащихся преподавателем в этот же день. Итоги аттестации и решение Педагогического совета школы о переводе учащихся в следующий класс доводятся до родителей на родительском собрании, а в случае не удовлетворительных результатов учебного года – в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления.

В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной годовой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей, поданного в 3-х дневный срок после окончания учебного года, приказом по школе создается комиссия из 3-х человек, которая в 5-дневный срок определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню знаний. В комиссию могут входить методисты и преподаватели первой и высшей квалификационной категории, имеющие педагогический стаж не менее пяти лет. Решение комиссии определяется протоколом и является окончательным.

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу в выпускных классах выставляется на основе отметки за учебный год и отметки по результатам годовой аттестации (итогового просмотра).

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.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа рекомендует преподавателю следующую схему этапов выполнения композиции станковой:

1. Объяснение нового материала, темы по предмету.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
4. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
5. Варианты тонально-композиционных эскизов.

6. Варианты цветотональных эскизов.

7. Выполнение работы на формате в материале.

Работа над сбором натурального и иллюстративного материала и эскизов для сюжетной композиции ведется 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 и работа в формате.

Итогом полугодия должны стать две законченные композиции в цвете или в графике. Техника исполнения и формат работы зависит от поставленных задач и обсуждается с преподавателем. Тематика итоговых заданий по предмету «Композиция станковая» может быть связана с планом конкурсно-выставочной деятельности образовательного учреждения.

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 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, тональный и цветовой эскиз, 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.

Дидактически 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.

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

Список учебной литературы

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

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.