

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» (МБУДО ДХШ)

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
МБУДО ДХШ
Протокол № 4
«29» мая 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 32/р от 30.05.2025
Директор Л.М.Левченко

**Дополнительная предпрофессиональная программа
в области изобразительного искусства
«Живопись»
(6 класс)**

**по учебному предмету
«КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»**

Предметная область
ПО.01.УП.03.
В.00.В.03.

Разработчик:
Коробова Татьяна Владимировна,
преподаватель высшей категории
МБУДО ДХШ

г. Мурманск

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

- I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
- II. ПЛАНИРУЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
- III. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
- IV. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
- V. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с учётом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», составлена на основе типовых программ по станковой композиции с учётом опыта преподавания данного предмета в детской художественной школе города Мурманска. Программа составлена для учащихся 6 классов ДХШ, в возрасте 15–18 лет. Срок реализации программы – 1 год. Количественный состав группы – 4–10 человек. Набор в группу – свободный.

Станковая композиция – один из основных предметов, изучаемых в художественной школе. Основной целью данного предмета является развитие творческой фантазии и образного мышления, приобретение навыков самостоятельной работы над сюжетной станковой картиной.

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 детей осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль отведена овладению знаниями по теории и истории искусств.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись», «Рисунок», «Композиция прикладная», «История изобразительного искусства». В предметах «Живопись» и «Рисунок» 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.

Курс станковой композиции решает задачу – дать учащимся понятия об основных закономерностях и элементах композиции, без знания которых не может быть сознательного подхода к творчеству. Композиция – это максимально организованная форма, раскрывающая смысл задуманного и строится по законам, правилам, приёмам.

Обучение по данной программе должно послужить базой, крепкой основой для дальнейшего творческого развития учащихся, дать успешно перейти к следующему этапу художественного обучения и подготовить учащихся ДХШ к поступлению в высшие и средние специальные заведения. Актуальность и новизна программы состоит в ее направленности на создание условия для развития творческих возможностей ребенка, его фантазии, воображения, изобретательности. Воспитание человека, любящего и понимающего искусство, постепенно осознается важнейшей, приоритетной задачей современного общества. Продолжительность учебных занятий составляет 33 недели в год.

Общий объём максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Композиция станковая» для 6 классов составляет – 148,5 часов, в том числе аудиторные занятия – 115,5 часа, самостоятельная работа – 33 часа.

Цель и задачи учебного предмета:

Содержанием курса является формирование и закрепление необходимых теоретических знаний, практических умений и навыков овладения основами композиции, что помогает не только в решении учебных задач, но и творческих, формирует мировоззрение будущего художника.

Основной целью данной программы является необходимость подготовки выпускника ДХШ к современным требованиям к абитуриентам средних и высших учебных заведений России - подготовка учащихся к поступлению; что достигается через следующие **задачи**:

Образовательные:

- закрепление всех знаний, умений и навыков, полученных за время учебы в ДХШ;
- углубление предыдущих знаний законов и выразительных средств композиции.
- обучение учащихся необходимым творческим навыкам и приемам работы различными видами материалов, умение выбирать и использовать их сообразно с конкретной целью;
- обучение навыкам самостоятельной работы; соблюдение временных рамок;
- развитие творческой активности;
- приобретение опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования;
- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству.

Развивающие:

- развивать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные установки и потребность в общении с духовными ценностями через анализ произведений искусства;
- формировать у обучающихся умение самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности с учетом их исторических и национальных особенностей;
- совершенствовать уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, а также понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности;
- формировать у обучающихся личностные качества, способствующие освоению учебной информации в соответствии с программными требованиями, включая умение планировать домашнюю работу и контролировать свою учебную деятельность;
- развивать навыки взаимодействия с преподавателями и другими обучающимися, умение давать объективную оценку своему труду и формировать самостоятельность в учебном процессе

Воспитательные:

- развивать патриотические чувства и понимание влияния искусства на общество;
- воспитывать толерантность, обсуждая культурные ценности;
- формировать осознанное отношение к культуре как важной части жизни общества;
- воспитывать стремление к личностному и духовному развитию.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов).

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.

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Композиция станковая» проводятся в форме

аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы.

Занятия и консультации рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 обучающихся. Такая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия подразделяются на самостоятельную работу и работу в аудитории.

Недельная нагрузка в часах – 3,5 часа в неделю,

- самостоятельная работа – 1 час в неделю.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания обучающимися, подготовку и подбор материала на заданную тему, посещение ими выставок, галерей, музеев, участие учеников в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

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

Сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и итоговой аттестации

Виды учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации		Всего часов
	1	2	
Полугодия			
Аудиторные занятия (в часах)	64	51,5	115,5
Самостоятельная работа(в часах)	16	17	33
Максимальная нагрузка (в часах)	80	68,5	148,5
Вид промежуточной аттестации	зачет	экзамен	-

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 с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям. Благодаря, имеющемуся в школе офортному станку, учащиеся постигают приёмы работы над гравюрой. Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными столами, мольбертами.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

Предметные результаты:

Учащиеся по завершению программы приобретут

- формирование четкого представления о композиции;
- теоретические знания о композиции и умение применять их на практике;
- различение и определение видов композиции; знание основных элементов композиции, таких как: линия, точка, форма, равновесие, поверхность, масса, цвет, освещение, ритм, пропорции, акцент, контраст, нюанс;
- владение разнообразными художественными техниками;
- умение создавать и различать статичные и динамичные композиции;
- умение анализировать композицию, исходя из полученных знаний: выделять главное, правильно ставить композиционную задачу, умело использовать композиционные приемы и изобразительные средства;
- усвоение знаний и представлений о факторах восприятия цвета; самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;
- владение законами линейной и воздушной перспективы, иметь представление о других перспективах;
- умение стилизовать растительные и животные формы, создавать орнамент.

Метапредметные результаты:

Учащиеся по завершению программы

- разовьют навыки самостоятельного мышления, формируя умение задавать вопросы и находить на них ответы через исследование и практику;
- приобретут опыт критического осмысления и интерпретации произведений искусства, анализируя их контекст и значение в современном обществе;
- разовьют культурную компетентность, осознавая разнообразие культурных традиций и подходов в искусстве;
- сформируют представление о роли искусства в жизни человека и общества, а также о его влиянии на эмоциональное и интеллектуальное развитие, основываясь на конкретных примерах;
- овладеют основами методологического подхода к созданию и анализу художественных проектов, учитывая тенденции современного искусства.

Личностные результаты:

Учащиеся по завершению программы:

- укрепят патриотические чувства и осознание влияния искусства на общество, активно участвуя в обсуждении отечественных художественных традиций и их роли в формировании культурной идентичности;
- освоят содержания традиций, истории и современного развития отечественной культуры, выраженных в произведениях народного, прикладного, изобразительного искусства, архитектуре;
- разовьют сознательный подход к восприятию эстетического в действительности искусстве, а также к собственной творческой деятельности.

III. ПРОГРАММА 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 учащимися теории композиции, знакомство с терминологией, иллюстрациями знаменитых произведений искусства, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении

теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Практические занятия состоят упражнений, которые рассчитаны на изучение и применение основных законов композиции, на исследование возможностей тона и цвета, на знакомство с материалами и способами работы с ними. Темы композиционных заданий нередко бывают продиктованы различными конкурсами – городскими, всероссийскими, международными.

В процессе занятий преподаватель последовательно и целенаправленно формирует у учащихся чувство композиции. Опорные качества способностей, формируемых занятиями, с одной стороны, относятся преимущественно к области восприятия (развитость аналитико-синтетического взгляда на предмет), с другой стороны – к области моторики (опциональная область руки).

В основу программы положен принцип: от простого к сложному, от элементарного упражнения к сложной композиции. Знакомство с предметом начинается с основных правил, приёмов и средств композиции для того, чтобы с первых занятий обучающиеся могли грамотно выполнять свои работы.

К шестому классу у обучающихся происходит накопление определенной суммы профессиональных навыков, закладываются основы планомерной, серьёзной, длительной работы, приобретает умение ставить неординарную задачу и решать её на соответствующем профессиональном уровне.

Учебно-тематический план

№	Перечень разделов, тем, заданий	Кол-во часов		
		Максим. уч.нагрузка	Самостоят. работа	Аудиторн. занятия
1.	Стилизация. Силуэт. <i>Раздел «Графика»</i>	5	1	4
2.	Разработка знака. <i>Раздел «Графика»</i>	5	1	4
3.	Орнамент. <i>Раздел «Декоративная композиция»</i>	20	4	16
4.	Формальная композиция. Пятно, линия, точка, центр композиции. Ритмы и пластика. <i>Раздел «Основы композиции станковой»</i>	5	1	4
5.	Формальная композиция. Статика и динамика, открытая и закрытая композиции. <i>Раздел «Основы композиции станковой»</i>	5	1	4
6.	Гармонизация цветов. <i>Раздел «Цвет в композиции станковой»</i>	10	2	8
7.	Текстуры. <i>Раздел «Графика»</i>	10	2	8
8.	Декоративный натюрморт. <i>Раздел «Декоративная композиция»</i>	20	4	16
9.	Фотоколлаж-плакат. <i>Раздел «Создание художественного образа в композиции»</i>	16	4	12
10.	Фактура (пространственная композиция из бумаги) <i>Раздел «Декоративная композиция»</i>	16	4	12

11.	Освоение новых техник и материалов. <i>Раздел «Графика»</i>	16	4	12
12.	Итоговая работа – сюжетная композиция (иллюстрация) на основе формальной. <i>Раздел «Итоговая работа»</i>	20,5	5	15,5
	ИТОГО:	148,5		115,5

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам:

- Основы композиции станковой
- Цвет в композиции станковой
- Сюжетная композиция
- Декоративная композиция
- Создание художественного образа в композиции
- Графика
- Итоговая работа

Годовые требования. Содержание разделов и тем, требования

Тема 1. Стилизация. Силуэт. 5 часов (4 ауд.)

Цель: освоение языка графики.

Задачи:

закрепление понятия силуэт и стилизация, пластика.

Реальные изображения растений или животных упростить до силуэтного изображения. Сделать несколько вариантов, добиваясь максимальной выразительности, используя различное пластическое решение.

Материалы:

Размер - ½ листа, тушь, кисть, изображения растений и животных или летние зарисовки.

Самостоятельная работа (1 ч.) - стилизация животного в виде буквы. Эскиз. 1/8 листа, маркеры, линеры.

Тема 2. Разработка знака. 5 часов (4 ауд.)

Цель – знакомство с понятием «знак», ознакомление с принципами абстрагирования, развитие ассоциативного мышления.

Задачи:

создание знакового изображения животного поэтапно: 1) реалистическое изображение; 2) 2-х тоновая стилизация; 3) стилизация через силуэт; 4) стилизация через пластику линий. Выполнить фирменный знак, отразив ее деятельность.

Материалы:

1/4 листа, тушь, кисть, изображения растений и животных или летние зарисовки, разработанные на предыдущем занятии эскизы.

Самостоятельная работа (1 ч.) – эскизы знаков на основе растений. 1/8 листа, маркеры, линеры.

Тема 3. Орнамент – 20 часов (16 ауд.)

Цель – освоение закономерностей орнаментального построения.

Задачи:

закрепление знаний о принципах построения орнамента, понятии раппорта, знакомство с

историей орнамента.

Выполнить ленточный орнамент; раппорт; орнамент в круге, используя стилизованное изображение, полученное на предыдущем уроке. Решить в тоне (3-4 тона) и цвете.

Материалы:

графитный карандаш, гуашь; примеры орнаментов. Размер – ½ листа.

Самостоятельная работа (4 ч.) - эскиз орнамента в треугольнике. 1/8 листа, гелевая ручка.

Тема 4. Формальная композиция. Пятно, линия, точка, центр композиции. Ритмы и пластика – 5 часов (4 ауд.)

Цель – закрепление теоретических и практических знаний об изобразительных средствах графики и законах композиции.

Задачи:

Выполнить различные эскизные варианты композиций, где рассмотреть комбинации сочетаний пятна, линии, точки как выразительных элементов. Создать эскизы композиций из пятен, линий и точек, а также композиций из различных геометрических фигур, используя различные способы выделения центра. Уметь выполнять анализ произведений искусства на способы выделения центра.

Материалы:

графитный карандаш, тушь, кисть или черные маркеры различной толщины. Репродукции сюжетных и абстрактных картин. Размер – ½ листа.

Самостоятельная работа (1ч.) - композиционный анализ картины (1/8 листа, маркер).

Тема 5. Формальная композиция. Статика и динамика, открытая и закрытая композиции – 5 часов (4 ауд.)

Цель - продолжение изучения законов композиции и закрепление ранее полученных знаний.

Задачи:

повторить понятия статика, динамика, уравновешенность, открытая и закрытая композиция на примере репродукций. Создать эскизы различных типов композиций. На основе полученных формальных композиций придумать сюжетные. Решить в и тоне.

Материалы:

графитный карандаш, гуашь. Размер – ½ листа. Репродукции сюжетных и абстрактных картин.

Самостоятельная работа (1ч.) - композиционный анализ картины (1/8 листа, маркер).

Тема 6. Гармонизация цветов – 10 часов (8 ауд.)

Цель – закрепление понятий «колорит», «цветовая гармония».

Задачи:

Выполнить в цвете эскизы, полученные на предыдущем занятии, используя различные виды цветовых гармоний.

Материалы:

гуашь, 1/4 листа. Схема «Цветовой круг», примеры различных цветовых гармоний.

Самостоятельная работа (2ч.) – цветовой эскиз динамичной открытой композиции с двумя центрами. Гуашь, 1/4 листа.

Тема 7. Текстуры. – 10 часов (8 ауд.)

Цель – расширение навыков работы с материалами.

Задачи:

Выполнить образцы различных текстур, используя нестандартные приемы работы с художественными материалами.

Материалы:

Гуашь, акварель, тушь, масляная пастель, сухая пастель, чернила и пр. ½ листа. Образцы различных текстур.

Самостоятельная работа (2ч.) - эскиз формальной композиции, выполненный с применением полученных текстур (коллаж). ¼ листа.

Тема 8. Декоративный натюрморт – 20 часов (16 ауд.)

Цель – закрепление полученных ранее знаний, промежуточная полугодовая аттестация.

Задачи:

грамотно применяя понятия «силуэт», «стилизация», «ритм», «пластика», «статика», «динамика», «уравновешенность», «цветовая гармония» и используя эскизы, выполненные на предыдущих занятиях, выполнить натюрморт, передав определенный образ и настроение; совершенствование навыков работы различными материалами.

Материалы:

Смешанная техника на выбор учащегося. Размер – ½ листа.

Самостоятельная работа (4ч.) – цветовые эскизы натюрморта. ¼ листа

Тема 9. Фотоколлаж (плакат)–16 часов (12 ауд.)

Цель – знакомство с техникой коллажа, принципами создания плаката.

Задачи:

выполнить быстрые эскизы плаката на определенную тему, используя ранее созданные композиционные схемы; с помощью коллажа из фотографий сделать плакат.

Материалы:

карандаш, маркер, журналы, ножницы, клей. Может быть использована тонированная бумага. Размер – 1/2 листа. Примеры плакатов.

Самостоятельная работа (4ч.) эскизы плакатов. 1/8 листа, маркеры, линеры, коллаж.

Тема 10. Фактура (пространственная композиция из бумаги) – 16 часов (12 ауд.)

Цель – знакомство с принципами создания объемно-пространственной композиции.

Задачи:

закрепление понятия «фактура», освоение приемов создания фактурных поверхностей из бумаги, знакомство с основными приемами макетирования, закрепление полученных ранее знаний. Создать объемную композицию из бумаги, раскрывающую определенную тему, например: «Буква»,

Материалы:

графитный карандаш, линейка, макетный нож, цветная бумага различной плотности, может использоваться гофрированный картон. Размер подмакетника – 15х15

Самостоятельная работа (4ч.) – эскизы пространственной композиции. 1/8 листа, маркеры или гуашь.

Тема 11. Освоение новых техник и материалов – 16 часов (12 ауд.)

Цель – знакомство с новыми техниками и приемами работы.

Задачи: выполнить работы на свободную тему в технике, ранее не использованной учащимися. В рамках этой темы рекомендуется посещение и (или) проведение мастер-классов.

Материалы: в зависимости от выбранной техники. ¼ листа.

Самостоятельная работа (4ч.) – выполнить эскиз иллюстрации в понравившейся технике. 1/8 листа, материалы на выбор учащегося.

Тема 12. Итоговая работа – сюжетная композиция (иллюстрация)на основе формальной.) – 20,5 часов (15,5 ауд.)

Цель – проверка всех полученных ранее знаний, умений и навыков.

Задачи:

используя ранее полученные знания, самостоятельно выполнить иллюстрацию к выбранному произведению.

Материалы: 1\2 листа, материал на выбор учащегося. Примеры современной иллюстрации.

Самостоятельная работа (5ч.)– эскизы к иллюстрации. 1\2 листа, материал на выбор учащегося.

IV. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

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 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.

Формы промежуточной аттестации:

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

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).

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. 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 трёх), 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 листа.
- 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».

Оценка 5 «отлично» – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

Оценка 4 «хорошо» – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

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

V. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Методическая деятельность

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает 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 натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы.

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции станковой:

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
4. Тональные форэскизы.
5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
6. Варианты тонально-композиционных эскизов.
7. Варианты цветотональных эскизов.
8. Выполнение картона.
9. Выполнение работы на формате в материале.

Дополнительно к практическим занятиям курс содержит теоретические часы, во время которых должны проводиться как объяснение нового материала, так и анализ рисунков мастеров реалистической и современной школы с показом репродукций, фильмов. Периодически проводятся экскурсии в музеи и выставочные залы с целью ознакомления с работами мастеров и современных художников.

Подведение итогов проходит в виде просмотров (поурочных и итоговых).

Весь курс композиции включает в себя 12 заданий с постепенным усложнением задач. Длительные работы чередуются с более кратковременными, что позволяет активизировать процесс обучения. Также отметим, что учащиеся должны по максимуму использовать эскизы, выполненные дома и на занятиях.

Принципами каждого этапа как программы, так и работы по каждой теме остаются «от простого - к сложному», «от общего – к частному», принципы наглядности, последовательности и посильности обучения.

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветowych 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.

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;
- периодические издания: «Юный художник», «Художественная школа» и т.д.;
- Натюрмортный фонд, содержащий предметы, необходимые в постановках;
- Схемы «Цветовой круг», «Тепло-холодные цвета», «Оттенки одного цвета»;
- «Тональные растяжки одного цвета»;
- Примеры различных цветовых гармоний;
- Изображения растений и животных;
- Примеры орнаментов;
- Примеры плакатов;
- Репродукции сюжетных и абстрактных картин.

Творческая деятельность

1. Участие учащихся ДХШ в конкурсах различного уровня и ранга: городских, областных, межрегиональных, всероссийских, международных.
2. Функционирование школьных конкурсов с целью стимулирования творческой активности учащихся внутри учебного заведения.

Культурно-просветительская деятельность

1. Проведение родительских собраний, по общим вопросам эстетического воспитания, художественного образования, целям и задачам обучения в ДХШ.
2. Сотрудничество с различными СМИ по вопросам популяризации предпрофессионального художественного образования, выставочной деятельности учащихся, преподавателей ДХШ, по вопросам детского творчества. Использование сайтов школы и Комитета по культуре администрации города.
3. Сотрудничество с ВУЗАМИ и СУЗАМИ по вопросам профориентации учащихся и по другим вопросам.
4. Сотрудничество с различными организациями культуры и образования по вопросам выставочной, просветительской и методической деятельности (библиотеки, выставочные залы, музеи и т.д.). Знакомство учащихся с произведениями искусства и формирование правильных эстетических взглядов путём сотрудничества с выставочными организациями. Сотрудничество с прочими организациями (больницами, ТЦ, культурно-развлекательными центрами) в области популяризации различных видов изобразительного искусства путем организации мастер-классов в различных учреждениях города. Воспитание патриотичности и грамотности в вопросах истории, культуры и природы родного края и страны путем сотрудничества различными учреждениями туристической сферы услуг, связанными организациями выездных пленэров и мастер-классов.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список методической литературы:

1. Алпатов М. Композиция в живописи. М. 1940.
2. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
3. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М., 1974
5. Беда Г. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция. 2-е издание, переработанное и дополненное. М., 1981.
6. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. – М.: Книга, 1990
7. Вейль Герман. Симметрия. – М., 1968
8. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М., 1977
9. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. – М., 2004
10. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
11. Дейнека А. Рисунок и композиция // Учиться рисовать. М., 1962.
12. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2008
13. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. – М.: Искусство, 1986
14. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. – М., 1977
15. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
16. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. – М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
17. Кулебакин Г. Рисунок и основы композиции. М., 1978.
18. Лаптев А. Некоторые вопросы композиции. Вопросы изобразительного искусства. М., 1964.
19. Миронова Л. Цвет в изобразительном искусстве. Минск, 2005.

20. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. – М., 1981
21. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995
22. Ростовцев Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. М., 1983.
23. Сокольникова Н. Основы композиции. Обнинск, 1996.
24. Устин В. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве. М., 2005.
25. Фаворский В. О Композиции. Фрунзе, 1966.
26. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
27. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. – М., 1986
28. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. – М.: Педагогика, 2002
29. Хитров А. Е. Рисунок. М., 1964.
30. Чернышев О. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна. Минск, 1999.
31. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). – М., 1985
32. Школа изобразительного искусства. В 10-ти выпусках. М., 1960.
33. Шорохов Е. Композиция. М. 1986.
34. Шорохов Е. Основы композиции. М. 1979.
35. Яблонский В. А. Преподавание предметов «Рисунок» и «Основы композиции». М., 1989.

Список учебной литературы:

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – М.: ВЛАДОС, 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. – М.: ВЛАДОС, 2008
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. – М.: ВЛАДОС, 2005
4. Бесчастнов Н.П. Чёрно-белая графика. – М.: ВЛАДОС, 2002
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: ВЛАДОС, 2006
6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск, 1996
7. Сокольникова Н.М. Художники. Книжки. Дети. – М.: Конец века, 1997
8. Барышников А.П. Перспектива.– М., 1955