

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»
(5-летний срок обучения)**

**по учебному предмету
«КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»**

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

Разработчики:
Коробова Ирина Николаевна,
преподаватель высшей категории
МБУДО ДХШ;
Коробова Татьяна Владимировна,
преподаватель высшей категории
МБУДО ДХШ

г. Мурманск

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
3. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
4. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
5. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

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 рисунку с учётом опыта преподавания данного предмета в детской художественной школе города Мурманска. Программа составлена для учащихся 1–5 классов ДХШ, в возрасте 10–18 лет. Срок реализации программы – 5 лет.

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. 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.

Общий объём максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Композиция станковая» со сроком обучения 5 лет составляет 825 часа, в том числе аудиторные занятия – 660 часов, самостоятельная работа – 165 часов.

Цель и задачи учебного предмета

Целью данного предмета является развитие творческой фантазии и образного мышления, приобретение навыков самостоятельной работы над сюжетной станковой картиной, 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 средние и высшие художественные учреждения.

Задачи:

Образовательные:

- освоить элементы композиции и закономерности построения художественной формы;

- научиться собирать и систематизировать подготовительный материал для воплощения творческого замысла;
- применять выразительные средства композиции в своих работах и находить живописно-пластические решения творческих задач.

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 учащихся. 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:

1–5 классы – 4 часа в неделю

самостоятельная работа во всех классах – 1 час в неделю.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания учащимися, 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
Классы	1		2		3		4		5		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	64	68	64	68	64	68	64	68	64	68	660
Самостоятельная работа (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Максимальная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	80	85	80	85	825
Вид промежуточной аттестации	зачёт	экзамен	зачёт	экзамен	зачёт	экзамен	зачёт	экзамен	зачёт	экзамен	

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся 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

- 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 тоновой 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 в композиции.

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, архитектуры;
- разовьют сознательный подход к восприятию эстетического в действительности искусства, а также к собственной творческой деятельности.

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

1 год обучения

знания:

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

умения:

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

навыки:

- владения техниками работы гуашью, 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 трёхмерном 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.

4 год 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 архитектурными элементами.

3. 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 из 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 (оптимальная 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 учащиеся могли грамотно выполнять свои работы.

Задачи **первого класса** нацелены на развитие фантазии, образного мышления, художественного видения и тонкого чувства окружающего мира. Учащиеся осваивают картинную плоскость, учатся видеть и решать лист как единое целое, находить и выделять главное в композиции. Параллельно развивается другое важное качество – трудолюбие, любовь к искусству.

Во **втором классе** продолжается более углублённое изучение средств художественной выразительности, совершенствуются умения и навыки, приобретенные в первом классе.

В **третьем и четвертом классах** задания максимально ориентированы на познание и отражение окружающего мира с использованием знаний воздушной и линейной перспективы, выявления объёма, пространства.

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

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

Учебно-тематический план

№	Перечень разделов, тем, заданий.	Кол-во часов		
		Аудитор. занятия	Самостоят. работа	Максим. уч.нагрузк
Первый год обучения (1 класс)				
Раздел 1. Основы композиции				
1.1.	Вводная беседа об основных правилах и законах и правилах станковой композиции	2	1	3
1.2.	Равновесие основных элементов композиции в листе	10	2	12
Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета	12	3	15
2.2.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	12	3	15
Раздел 3. Сюжетная композиция				
3.1.	Сюжетная композиция по литературному произведению. Палитра в два тона	16	4	20
3.2	Понятия «симметрия» и «асимметрия»	16	4	20
3.3.	Ритм в композиции станковой	20	5	25
3.4.	Композиционный центр в композиции станковой	20	5	25
3.5.	Выразительные средства композиции станковой	24	6	30
ВСЕГО		132	33	165
2 год обучения (2 класс)				
Раздел 1. Цвет в композиции станковой				
1.1.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции	32	8	40
Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	32	8	40
Раздел 3. Декоративная композиция				
3.1.	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы её построения	20	5	25
3.2.	Трансформация и стилизация изображения	16	4	20

3.3.	Декоративная композиция натюрморта	16	4	20
3.4.	Стилизация изображения животных	16	4	20
ВСЕГО		132	33	165
3 год обучения (3 класс)				
Раздел 1. Сюжетная композиция				
1.1.	Пейзаж, как жанр станковой композиции	32	8	40
1.2.	Портрет, как жанр станковой композиции	32	8	40
Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	36	9	45
Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)				
3.1.	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику	32	8	40
ВСЕГО		132	33	165
4 год обучения (4 класс)				
Раздел 1. Создание художественного образа в композиции				
1.1.	Композиционная организация портрета	32	8	40
1.2.	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане	32	8	40
1.3.	Иллюстрации к литературным произведениям	32	8	40
Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Живописная композиция (сложное колористическое решение)	36	9	45
ВСЕГО		132	33	165
5 год обучения (5 класс)				
Раздел 1. Графика				
1.1.	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента	20	5	25
1.2.	Графический лист с визуальным эффектом Вариант 1. Иллюстрация Вариант 2. Архитектурные фантазии	28	7	35
Раздел 2. Сюжетная композиция				

2.1.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	24	6	30
2.2.	Декоративный натюрморт с заданным сюжетом	24	6	30
Раздел 3. Итоговая работа				
3.1.	Выполнение итоговой работы Вариант 1. Иллюстрация к литературному произведению. Многофигурная композиция (три-четыре фигуры). Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания)	36	9	45
ВСЕГО		132	33	165
ИТОГО		660	165	825

Годовые требования. Содержание разделов и тем

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1 класс, 165 часов

Раздел 1. Основы композиции станковой

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

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

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

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе.

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

Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла. Предлагаемые аудиторские задания: исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Мои друзья», «Летние игры» и т.п.).

Самостоятельная работа: зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Основные цвета, составные и дополнительные. Эмоциональная характеристика цвета.

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

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

Предлагаемое аудиторское задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы:

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

Самостоятельная работа: создание цветовых растяжек тёплой гаммы:

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

2.2. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста.

Контраст и нюанс.

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

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

Предлагаемые аудиторские задания:

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

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

Раздел 3. Сюжетная композиция

3.1. Сюжетная композиция по литературному произведению. Палитра в два тона.

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

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

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

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

3.2. Понятия «симметрия» и «асимметрия»

Цель: изучение возможностей симметричной и асимметричной композиции. Симметричная – статичная (устойчивая), когда левая и правая половины уравновешены по массам, по тону, цвету, по форме. Асимметричная композиция может быть уравновешенной и неуравновешенной.

Задача: усвоение опыта компоновки элементов композиции.

Предлагаемое аудиторское задание: создание творческой композиции из геометрических предметов на тему «Симметрия и асимметрия». Эскизы выполняются в чёрно-белом или цветном вариантах, с линиями и объектами разного характера.

Самостоятельная работа: Необходимо выполнить несколько упражнений на заданную тему, путем комбинации различных элементов создать композиции, вызывающие различные ассоциации (например: липкость, тяжесть, столкновение, падение и т.п.).

3.3. Ритм в композиции станковой. Изучение понятия ритма.

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

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

Предлагаемое аудиторское задание: создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», «Метель», «Карнавал».

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении.

3.4. Композиционный центр в композиции станковой.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному произведению: (например – сказки Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

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

3.5.Выразительные средства композиции станковой.

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

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

Предлагаемые аудиторные задания:

а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

б) выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

Самостоятельная работа: выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем. Самостоятельный подбор цветовой шкалы к заданиям по живописной композиции.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

2 класс, 165 часов

Раздел 1. Цвет в композиции станковой

1.1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

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

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

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

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

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции).

Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров.

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

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

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.

Раздел 3. Декоративная композиция

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

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

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

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

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

3.2. Трансформация и стилизация изображения.

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

Задача: синтез новой формы на основе её первоначальных характеристик.

Предлагаемое аудиторное задание: трансформация формы трёх предметов (лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций:

- уменьшение ширины в два раза;
- увеличение ширины в два раза;
- изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета).

Самостоятельная работа: поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и величине.

3.3. Декоративная композиция натюрморта.

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму.

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

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

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

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

3.4. Стилизация изображения животных.

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:

- а) древнеиранские мотивы;
- б) готические мотивы;

в) стиль эпохи Возрождения.

2. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.

Самостоятельная работа: создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле модерн.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

3 класс, 165 часов

Раздел 1. Сюжетная композиция

1.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции.

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

Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа. Предлагаемое аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трёхпланового пространства, с учётом перспективных построений, соблюдением масштаба.

Самостоятельная работа: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остроумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.

1.2. Портрет, как жанр станковой композиции.

Цель: изучение портретного жанра.

Задача: передача изобразительными средствами визуальных характеристик персонажа, выявление характера, выразительность. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Предлагаемое аудиторное задание: живописная композиция – портрет. *Самостоятельная работа: анализ работ великих художников.*

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная.

Самостоятельная работа: исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)

3.1. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику.

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

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

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

Предлагаемое аудиторное задание:

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

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

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

4 класс, 165 часов

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции

1.1. Композиционная организация портрета.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание: живописная композиция – портрет литературного героя из русской классики.

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

1.2. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.

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

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

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

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

1.3. Иллюстрации к литературным произведениям.

Цель: закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная схема», применение основных правил и законов станковой композиции.

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

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», композиционный центр»).
2. Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Живописная композиция (сложное колористическое решение). Контраст – нюанс.

Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «нюанс».

Нюанс характеризуется слабым различием элементов. Выражается прямым или параллельным изменением свойств элементов, например, возрастанием яркости цвета и увеличением размеров. В целом нюанс способствует установлению зрительного равновесия между частями композиции, достижению её цельности. Контраст представляет собой резкое отличие элементов композиции. Он может быть выражен в размерах, расположении, цвете, пластике формы. При нем композиция приобретает динамизм.

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с ярко выраженной эмоциональной окраской.

Самостоятельная работа: исполнение композиционных этюдов с различным цветотональным решением.

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

5 класс, 165 часа

Раздел 1. Графика

1.1. Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента.

Цель: создание композиции с учётом технических и композиционных особенностей книжной графики.

Задача: нестандартное решение композиции. Умение использовать орнамент как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Изучение материальной культуры различных времен и стран.

Предлагаемое аудиторное задание: разработка графического, цветового решения орнамента и композиции листа в целом. Выполнение композиции с включенным в нее орнаментом в заданном формате.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала. Изучение материальной культуры времен и стран.

1.2. Графический лист с визуальным эффектом.

Вариант 1. Иллюстрация.

Цель: создание композиции с учётом технических и композиционных особенностей книжной графики: параметры страницы и её заполнение, взаимодействие чистого пространства листа и изображения.

Задача: умение применять оригинальный визуальный эффект, помогающий восприятию литературного произведения.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение иллюстрации с разработкой схемы визуального эффекта, трансформирующего форму и вписывающегося в композицию графического листа.

Самостоятельная работа: отбор самого выразительного эпизода литературного произведения для наиболее полного раскрытия его через визуальный эффект. Изучение соответствующей материальной культуры.

Вариант 2. Архитектурная фантазия.

Цель: создание графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

Задача: умение создавать визуальный эффект, трансформирующий архитектурные формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение графического листа с разработкой визуального эффекта. Пространственно-плановое решение композиции.

Самостоятельная работа: изучение архитектурных стилей. Знакомство с современными тенденциями в архитектуре.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему.

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

Задача: Умение создавать композицию с учётом законов композиции. Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Самостоятельная работа: сбор натурального материала. Подготовительные наброски и этюды.

2.2. Декоративный натюрморт с заданным сюжетом.

Цель: изучение живописных выразительных средств, создающих форму.

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание декоративного натюрморта в стилизованной трактовке форм: мягкий, колючий, тягучий, стеклянный и т.п.

Самостоятельная работа: тематический подбор предметов для декоративного натюрморта, натурные зарисовки предметов и их графическая стилизация.

Раздел 3. Итоговая работа

3.1. Выполнение итоговой работы:

Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры).

Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания).

Цели и задачи: Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, наклонности и умение ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы. Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой многофигурной тематической композиции.

Предлагаемое аудиторное задание:

Вариант 1. Пространственно-плановое тональное и цветовое решение композиции, выбор формата.

Вариант 2. Выполнение композиции с учётом композиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения.

Отрисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.

Самостоятельная работа:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры.

Вариант 2. Сбор подготовительного материала, пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

4. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Текущий контроль успеваемости учащихся 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:

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

Промежуточный контроль успеваемости учащихся 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 учащийся 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 учащихся 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».

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.

5. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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.

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 учащимся. 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 учащихся

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.

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, связанной организацией выездных пленэров и мастер-классов.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

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.: 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. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997
8. Барышников А.П. Перспектива. – М., 1955