

Комитет по социальной политике администрации городского округа
«Город Калининград»

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования города Калининграда
" Детская школа искусств им. П.И.Чайковского "**

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа в области искусств
«Изобразительное искусство»

**Предметная область
ПО.01. Художественное творчество**

Рабочая программа по учебному предмету

ПО.01.УП.03. КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

Калининград
2025

«Согласовано»

Педагогическим советом

МАУ ДО

ДШИ им. П.И.Чайковского

Протокол № 60 от «01» апреля 2025 г.

Приказ №71 «01» апреля 2025 г.

Организация – разработчик:

МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского

Разработчик - Ковалева-Курлович Т. А., преподаватель ДШИ
им.П.И.Чайковского

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка.....	3
2. Учебно – тематический план.....	8
3. Содержание учебного предмета.....	14
4. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	27
5. Формы и методы контроля, система оценок.....	29
6. Методическое обеспечение учебного процесса.....	32
7. Список литературы.....	34

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

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

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Композиция станковая» со сроком обучения 2 года срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 2 года.

При реализации программы учебного предмета «Композиция станковая» продолжительность учебных занятий первого и второго года обучения составляет 34 недели ежегодно.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 2-х летнем сроке обучения составляет 136 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации				Всего часов
Классы	1		2		
Полугодия	1	2	3	4	
Аудиторные занятия	32	36	32	36	136
Самостоятельная работа	-	-	-	-	-
Максимальная учебная нагрузка	32	36	32	36	136
Вид промежуточной аттестации	зачет	Контрольный урок	зачет	экзамен	

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Композиция станковая» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1 - 2 классы –по 2 часа в неделю

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе

приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета «Композиция станковая» 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 образовательной 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.

Минимально необходимый для реализации программы учебного предмета «Композиция станковая» перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

- специально оборудованные кабинеты и аудитории по живописи;
- натурный стол;
- предметы натурального фонда (геометрические предметы, предметы быта, чучела птиц);
- мольберты, табуреты, стулья;
- шкафы для хранения работ;
- компьютер;
- интерактивная доска;
- программное обеспечение и интернет-ресурсы.

В процессе преподавания курса используются следующие программы:

- Adobe Photo shop
- Microsoft Office Power Point
- Microsoft Office Word
- Media Player Classic
- Internet Explorer

Методические рекомендации

Основная задача курса «композиции» - дать учащимся понятие об основных элементах композиции, без которых невозможен грамотный и сознательный подход к творчеству, развит и их образное мышление, и тонкий эстетический вкус. На примере анализа произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства педагог демонстрирует ученикам различные подходы к решению композиции в разных видах искусства, даёт понятие о единстве формы и содержания, в котором первичным является идея, а композиция – средством её выражения. При этом производится аналогия с другими видами искусства (театром, музыкой, литературой). Система уроков основана на изучении общих закономерностей формальной, декоративной и сюжетной композиции. Включены задания по музыкальным произведениям, позволяющие развивать ассоциативное мышление, образное восприятие, чувство ритма и гармонии. С первого курса изучаются различные технические приёмы и технологии, разнообразные материалы. Главное в данном предмете – выявление общности законов для трёх основных видов композиции: формальной, декоративной, станковой. Важная роль отводится занятиям, включающим в себя синтез искусств (музыка, театр, литература), которые способствуют развитию гармоничной личности. Изучение элементов композиции не предлагает готовых решений, а лишь помогает учащимся более грамотно пользоваться в самостоятельной работе средствами изобразительного искусства. Дальнейший ход обучения идёт по линии углубления знаний основ композиции в процессе выполнений учащимися упражнений и практических работ.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное занятие
<i>Первый год обучения</i> I полугодие					
	Раздел 1. Основы композиции станковой			-	
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	урок	2	-	2
1.2.	Организация картинной плоскости	урок	4	-	4
	Раздел 2. Симметрия и асимметрия			-	
2.1.	Симметрия и асимметрия силуэта	урок	4	-	4

2.2.	Равновесие пятна в формате.	урок	4	-	4
	Раздел 3. Цвет в композиции			-	
3.1.	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета.	урок	6	-	6
3.2.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	урок	4	-	4
	Раздел 4. Сюжетная композиция			-	
4.1.	Сюжетная композиция по литературному произведению.	урок	7	-	7
	зачет	просмотр учебно-творческих работ	1	-	1
	Всего:		32		32
II полугодие					
4.2.	Силуэты животных (зверей и птиц).	урок	4	-	4
4.3.	Образ фантастического существа.	урок	4	-	4
4.4.	Образ человека в композиции.	урок	8	-	8
4.5.	Техника по «сырому», как одно из выразительных средств в акварельной композиции.	урок	6	-	6
	Раздел 5. Искусство ручной росписи ткани.			-	
5.1.	Ритмы «Центральная симметрия».	урок	6	-	6
5.2.	Холодный батик на заданную тему. Цветовое решение.	урок	7	-	7
	Конт урок	просмотр учебно-творческих работ	1		1
	Всего:		36	-	36

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудитор ное задание
<i>Второй год обучения</i> I полугодие					
	Раздел 1. Цвето- музыкальные ритмы в композиции.				
1.1.	Передача эмоционального настроения через ритм цветowych пятен и фактур.	урок	6	-	6
1.2.	Композиционный поиск к теме Театр	урок	10	-	10
	Раздел 2. Сюжетная композиция			-	
2.1.	Двухфигурная и многофигурная композиции. «Колочий и плавный силуэт».	урок	6	-	6
2.2.	Архитектурная доминанта в композиции. Анализ архитектурной формы.	урок	9	-	9
	зачет	просмотр учебно- творческих работ	1	-	1
	Всего:		32	-	32
II полугодие					
	Раздел 3. Различные Графические техники.				
3.1	Трансформация и стилизация изображения		8	-	8
3.2	Творческая копия.	урок	8	-	8
3.3	Ассоциативные образы	урок	8	-	8
	Раздел 4. Линейная и воздушная перспективы в				

	станковой композиции.				
4.1	Взаимосвязь образа человека и интерьера.	урок	12	-	12
	Всего:		36	-	36
	экзамен	просмотр учебно-творческих работ			

3. 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:

- основы композиции станковой;
- цвет в композиции станковой;
- сюжетная композиция;
- декоративная композиция;
- создание художественного образа в композиции;
- графика;
- итоговая работа.

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения I полугодие

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.

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 («Копии работ художников», «Шесть основных способов выделения главного в композиции (образ животного, предмета, архитектуры, человека)»).

Раздел 2. Симметрия и асимметрия

2.1. Симметрия и асимметрия силуэта

Цель: Знакомство с понятием «симметрия и асимметрия»

Задача: Развитие образного мышления и фантазии. Снятие страха перед случайными пятнами в работе с красками.

Предлагаемые аудиторские задания: кляксография и монотипия. Найти образ в случайных пятнах.

2.2. Равновесие пятна в формате.

Цель: Закрепить понятие «симметрия». Создание равновесия пятна в формате.

Задача: компоновка симметричных изображений (дворца, птицы, человека, цветов).

Предлагаемые аудиторские задания: Вырезание из бумаги. Создание открытки или композиции на праздничную тему.

3.1. Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета.

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета. *Задача:* знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания колеров.

Предлагаемое аудиторское задание: упражнения - этюды «Лоскутки ткани» создание цветовых растяжек холодной гаммы:

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

3.2. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс.

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

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

уравновешенности элементов композиции. *Предлагаемые аудиторные задания:*

- композиция «Волшебная птица».
- композиция с использованием знакомых образов (трёх котов, ящериц, бабочек, клоунов). Стилизация форм.

Раздел 4. Сюжетная композиция

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

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

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

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

1 год обучения II полугодие

4.2. Образ человека в композиции.

Цель: Закрепление знаний пропорций лица человека, изучение портретного жанра. Создание образности героя через костюм и бытовую среду.

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

Предлагаемое аудиторное задание: Портрет сказочного героя.

4.3. Силуэтное изображение животных и птиц.

Цель: Изучение конструкции и силуэтов животных и птиц. Выделение главного изображения (размером или расположением).

Задача: Навыки грамотного копирования силуэтов. Тренировка передачи пропорций.

Предлагаемое аудиторное задание: Создание композиции: мир растений, мир животных.

4.4. Образ фантастического существа.

Цель: Создание образности фантастического существа. Передача пушистости в гуаши.

Предлагаемые аудиторные задания: Вариант задания:

- а) гладкое фантастическое существо;
- б) пушистое фантастическое существо.

4.5. Техника по «сырому», как одно из выразительных средств в акварельной композиции.

Цель: Изучение техники по «сырому», как одно из выразительных средств в акварельной композиции.

Задача: Передача среды с помощью техники по «сырому». Передача объёма в этой технике.

Завершение работы с проработкой мелких деталей.

Предлагаемые аудиторские задания: Композиция «Космос» («Подводное царство»).

Раздел 5. Искусство ручной росписи ткани.

5.1. Ритмы «Центральная симметрия».

Цель: Изучение различных видов орнамента.

Задача: Приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов с учетом ритма и симметрии. Цветовая организация плоскости. Выразительность пятна.

Предлагаемые аудиторские задания: Создание орнамента в круге и полосе.

5.2. Холодный батик на заданную тему. Цветовое решение.

Цель: Изучение искусства ручной росписи ткани.

Задача: Тренировка навыков работы с материалами для росписи. Умение выделить цветом и тоном главное. Согласованность цветов. Выразить своё отношение природным красотам.

Предлагаемые аудиторские задания: Поэтапное создание холодного батика на заданную тему.

2 год обучения I полугодие

Раздел 1. Цветомузыкальные ритмы в композиции

1.1. Передача эмоционального настроения через ритм цветowych пятен и фактур.

Цель: Изучение понятия «Абстрактная композиция». Развитие образно-ассоциативного мышления в условиях импровизации.

Задача: Связь музыкального и зрительного ряда восприятия. Эмоциональное значение абстрактных композиций.

Предлагаемое аудиторское задание: Решение композиции через ритм цветowych пятен и фактур.

1.2. Композиционный поиск к теме Театр

Цель: Решение декоративности, передача «настроения» спектакля через цвет и фактуру.

Задача: Выбор сюжета. Выделение главного по расположению, размеру. Особое внимание уделить пластике движения людей и животных.

Предлагаемое аудиторское задание: Эскиз на тему «Театр» (музыкальный, драматический, кукольный). Варианты:

а) Театральный костюм

б) Сцена из спектакля

в) Я и театр

г) Театральная афиша

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Двухфигурная и многофигурная композиции «Колючий и плавный силуэт».

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. Умение работать с нетрадиционными материалами, создавая удивительные композиции

Предлагаемое аудиторное задание: Коллаж «Колючий и плавный силуэт».

2.2. Архитектурная доминанта в пейзаже. Анализ архитектурной формы.

Цель: Изучение симметричной и ассиметричной композиции пейзажа. Расположение архитектурной доминанты в композиции. Витражи.

Задача: Использование цветных ритмов, выделение композиционного центра. Композиционный поиск формы оконного стекла. Учитывать главное правило - все контуры - линии изображения должны соприкасаться друг с другом и с самой рамой окна
Предлагаемое аудиторное задание: Эскиз витража «Рыцарский замок». Композиционный поиск формы оконного стекла. Выбор сюжета. Создание эскиза.

2 год обучения II полугодие

Раздел 3. Различные графические техники

3.1. Трансформация и стилизация изображения.

Цель: Развитие ассоциативно-образного мышления и гибкости ума. Формирование умения создавать новый образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка.

Задача: Синтез нового образа на основе ее первоначальных характеристик. Выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.

Предлагаемое аудиторное задание: Превращение натюрморта, а архитектуру, сказку, пейзаж, образы людей и животных.

3.2 Творческая копия.

Цель: Изучение работ великих мастеров, их стиль, особенности передачи цвета, формы, сюжета.

Задача: окунуться в эпоху, время, особенности творческого почерка. Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»).

Предлагаемое аудиторное задание: Создание творческой копии по мотивам произведений великих художников.

3.3 Ассоциативные образы.

Цель: Развитие образно-ассоциативного мышления в условиях импровизации. Изучение различных графических фактур. Закрепление знаний пропорций лица человека. Взаимосвязь образа человека и интерьера.

Задача: Выбор произвольной техники и разнообразных фактур для передачи образности своих фантазий и мечтаний.

Предлагаемое аудиторное задание: «Автопортрет в шляпке с фантазиями»

Задание для самостоятельной работы: Зарисовки и наброски различными материалами себя в зеркале.

Раздел 4. Линейная и воздушная перспективы в станковой композиции.

4.1. Взаимосвязь образа человека и интерьера.

Цель: проследить взаимосвязь образа человека и интерьера. Свет как выразительное средство композиции.

Задача: закрепить цветообразование пастельных и плотных цветов, их эмоциональная нагрузка. Изучить распределение света и тепло - холодности на разных частях интерьера.

Предлагаемое аудиторное задание: Портрет в интерьере (исторический, жанровый, бытовой, парадный).

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тоновой пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;

- умение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

Требования к уровню подготовки учащихся

1 класс

1. Уметь выбирать размер предмета по отношению к формату бумаги.
2. Выделение главного пятна в композиции.
3. Знать, что такое ритм в композиции.
4. Овладеть конструктивным построением.
5. Уметь делать графические и декоративные фактуры.
6. Уметь использовать цвет в композиции.
7. Овладеть техникой росписи по ткани («Батик»).
8. Уметь слушать музыкальные произведения и передать в своих композициях образность героев.

2 класс

Развитие абстрактного мышления.

1. Умение применять в работе над композицией различные технические приёмы и разнообразные материалы.
2. Умение передать правила перспективы в композициях.
3. Создание тематической композиции на тему: «Экология души».

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Формы промежуточной аттестации:

- Контрольный урок - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Тематика контрольных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится: при сроке освоения образовательной программы «Изобразительное искусство» 2 года.

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла или создание одной крупной работы (формат не менее А-2) сложной по композиционному решению и технике исполнения. 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.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются ДШИ самостоятельно.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике.

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;
- завершение всей работы в конце учебного года;
- выставка и обсуждение итоговых работ.

Очная форма обучения	Дистанционная форма обучения
----------------------	------------------------------

Серия работ (2-3 работы), связанная единством замысла или одна крупная работа (формат не менее А-2) сложная по композиционному решению и технике исполнения	Фото работ, требования к итоговой работе не меняются
---	--

Критерии оценок

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

Оценка «5» («отлично»)

Предполагает:

- знание теоретического материала на уровне требований программы;
- владение специальной терминологией;
- знание последовательности ведения работы над композицией;
- умение выбрать формат для станковой работы;
- умение грамотно скомпоновать работу в листе, применяя принципы, закономерности и приёмы компоновки;
- умение отразить заданную тему средствами композиции;
- умение выделять композиционный центр, передавать пропорции и характер изображаемых объектов, соподчинять главное и второстепенное;
- умение применять средства линейной и световоздушной перспективы;
- жанр композиционной работы хорошо читается (пейзаж со стаффажем отличается от портрета на фоне пейзажа);
- предложенная тема по композиции раскрыта и вызывает эмоциональное сопереживание у зрителя;
- изображаемое должно иметь авторские черты (не переходить в подражание какому-либо художнику);
- технически грамотно выполнена работа в материале.

Оценка «4» («хорошо»)

Предполагает:

- знание теоретического материала на уровне требований программы;

- владение специальной терминологией;
- последовательности ведения работы над композицией соблюдена;
- грамотно выполнена композиционная работа, но с небольшими пробелами: допущены незначительные ошибки в тональном решении, либо в перспективных построениях;
- переданы пропорции и характер изображаемых объектов, соподчинены главное и второстепенное;
- жанр композиционной работы хорошо читается;
- тема композиции раскрыта;
- работа технически грамотно выполнена в материале.

Оценка «3» («удовлетворительно»)

Предполагает:

- неполные знания теоретического материала;
- неуверенное владение терминологией изобразительного искусства;
- невыразительное композиционное решение заданной темы;
- неумело выбран формат для станковой работы;
- технически слабо выполнена работа в материале.

Оценка «2» («неудовлетворительно»)

Предполагает:

- незнание теоретического материала на уровне требований программы;
- невладение терминологией дисциплины;
- неумение отразить заданную тему средствами композиции;
- жанр композиционной работы плохо различим;
- технически неграмотно выполнена работа в материал

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

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

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.

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

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция станковая». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

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.

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.

Методическое обеспечение

1. Визуальный ряд: детские работы соответствующего возраста, репродукции художников, методические пособия.
2. Художественные альбомы.

Методические таблицы:

1. Фактуры – карандашные фактуры, фактурные натюрморты, связь фактур с ритмом, цветом, стилизацией, фактура в дизайне тканей, одежды, интерьера, иллюстрирование произведения в различных фактурных манерах.
2. Ритмы – линейные, ритмы линий и цветовых пятен, геометрические ритмы, графический дизайн и формальная композиция.
3. Цветоведение – основные и дополнительные цвета, виды цветообразования.

4. Формообразование и образ – тема вращения (шары, цилиндры, конусы), граненые геометрические тела, игровые моменты в формообразовании.
5. Животные – пластика и образность, стилизация животного.
6. Человек – пластика, фазы движения людей, последовательность работы над этюдом.
7. Пейзаж – состояние в пейзаже, ритмы пейзажа в сюжетной композиции.
8. Стилизация – трансформация формы в стилизацию, стилизация и образность.
9. Организация картинной плоскости – организация картинной плоскости, статика и динамика, основные способы выделения главного.
10. Сюжетная композиция – декоративная композиция, разнообразие акварельных техник, образность архитектуры, предмета, натюрморта, передача эмоционального состояния портретной характеристики.
11. «Юный художник». Журнал.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

7.1 Основная литература

1. Гаррисон Х. Рисунок и живопись. Полный курс. Москва: «Эксмо», 2010.
2. Готтенрот Ф. Иллюстрированная история стиля и моды с древних времен. Москва: «Эксмо», 2009.
3. Кирсанова Е. В. Курсовая работа. Преподавание портретной живописи в школе. Москва: 2005. (электронное издание)
4. Нолд Т. Буквицы. Москва: Арт – Родник, 2011.
5. Найджел Рис «Энциклопедия рисования». Москва: «РОМЭН» 2008. (электронное издание)
6. Рид У. Фигура. Серия «Школа рисования. Минск: «Поппури», 2004.
7. Соколова О. Ю. Секреты композиции. Москва: АСТРЕЛЬ, 2005.
8. Сокольникова Н. М. Основы композиции. Обнинск: ТИТУЛ, 2005.
9. Серия «Великие художники. Жизнь, вдохновение, творчество.» Киев: ООО «Иглмосс ЮКРЕЙН», 2003. (всего 29 наименований электронное издание)
10. Серия «Великие художники». Москва: «Директ – Медиа», 2009. (всего 33 наименования электронное издание)
11. Серия «Художественная галерея». Москва: «Бурда», 2004. (всего 200 наименований электронное издание)

- 12.«Художественная школа». Журналы. 2010.
13. Эдвардс Б. Откройте в себе художника. Минск: «Поппури», 2010.
электронное издание
- 14.Эдвардс Б. Художник внутри вас. Минск: «Поппури», 2003.
электронное издание
- 15.Энциклопедия импрессионизма под редакцией М. и А. Серюлля.
Москва: «Республика», 2005электронное издание
16. «Юный художник». Журналы. (2009 – 2013 гг.)

7.2 Дополнительная литература

1. Волков Н. Н. Цвет в живописи. Москва: «Искусство», 1965.электронное издание
2. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека. Москва:
3. ЭКСМО, 2001.
4. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования головы человека. Москва: ЭКСМО, 2001.
5. Дэвид Б. Как научиться рисовать. Лошадь. Москва: ЭКСМО, 2001.
6. Даррен Б. Как научиться рисовать. Кошка. Москва: ЭКСМО, 2001.
7. Зайцев Н. В. Наука о цвете. Москва: Профиздат, 1981электронное издание
8. Иллюстрированная мировая история. Греки. Москва: РОМЭН, 1999.
9. Иллюстрированная мировая история. Римляне. Москва: РОМЭН, 1999.
10. Ковалев Ф. В. Золотое сечение в живописи. Киев: «Высшая школа», 1989.электронное издание
- 11.Кук Д. Архитектурные сооружения. Москва: ЭКСМО, 2002.
- 12.Калле П. Карандаш. Минск: «Поппури», 2000.
- 13.Мастера живописи. Тициан. Москва: «Белый город», 2000.
14. Мастера живописи. Рафаэль. Москва: «Белый город», 2000.
- 15.Найтс К. Рисунок тушью. Минск: «Поппури», 2000.
- 16.Поруданинский В. И. Брюллов. Серия «Жизнь замечательных людей».Москва: Молодая гвардия», 1979.
- 17.Конькова.Популярная история русской живописи. Москва: «ВЕЧЕ», 2002. - электронное издание
- 18.Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. Обнинск: «Титул», 2000.
- 19.Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. Москва: «Академия»,1999. (электронное издание)
20. Смирнягина Н. Живопись, графика, гобелен. Калининград: «Янтарный сказ», 1998.

21. Унковский А. А. Живопись фигуры. Москва: «Просвещение», 1968(электронное издание)
22. Хантли М. Как научиться рисовать. Корабли. Москва: ЭКСМО, 2002.
23. Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Москва: АВАНТА, 1999.
24. Энциклопедия для всех. Царство людей. Москва: РОМЭН, 1994.
25. Яковлев Л. Царство людей. Москва: «Росмэн», 1994.
26. Янсон Х. В. Основы истории искусств. Санкт – Петербург: «ИКАР», 1996.