

Комитет по социальной политике администрации городского округа
«Город Калининград»

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

Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства
«Живопись»

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

Рабочая программа по учебному предмету

ПО.01.УП.03. КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

Калининград
2026

Организация – разработчик:
МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского

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

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- 1.1. *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- 1.2. *Цель и задачи учебного предмета;*
- 1.3. *Срок реализации учебного предмета;*
- 1.4. *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;*
- 1.5. *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- 1.6. *Обоснование структуры программы учебного предмета;*
- 1.7. *Методы обучения;*
- 1.8. *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- 2.1. *Сведения о затратах учебного времени;*
- 2.2. *Годовые требования по классам;*

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- 4.1. *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- 4.2. *Критерии оценки;*
- 4.3. *Контрольные требования на разных этапах обучения.*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- 5.1. *Методические рекомендации педагогическим работникам;*
- 5.2. *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.*

VI. Списки рекомендуемой и методической литературы

- 6.1. *Рекомендуемая литература*
- 6.2. *Методическая литература*

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 5 лет срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет.

При реализации программы учебного предмета «Композиция станковая» продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы составляет 33 недели ежегодно.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 5-летнем сроке обучения составляет 1056 часа (включая вариативную часть). Из них: 495 часов - аудиторные занятия (из них - 363 часа согласно обязательной части учебного плана, 132 часа согласно вариативной части учебного плана), 561 час - самостоятельная работа.

Экзамены проводятся с первого по четвертый класс во втором полугодии. В остальное время видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачет).

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		3		4		5		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
Самостоятельная работа	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Максимальная учебная нагрузка	96	102	96	102	96	102	112	119	112	119	1056
Вид промежуточной аттестации	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет		

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 - 5 классы –по 3 часа в неделю (в 1-4 классах по 2 часа в неделю согласно обязательной части учебного плана и 1 час в неделю согласно вариативной части учебного плана)

Самостоятельная работа:

1 – 3 классы - по 3 часа в неделю

4 - 5 классы - по 4 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 задание
<i>Первый год обучения</i> I полугодие					
	Раздел 1. Основы композиции станковой				
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	урок	6	3	3
1.2.	Организация картинной плоскости	урок	12	6	6
	Раздел 2. Симметрия и асимметрия				
2.1.	Симметрия и асимметрия силуэта	урок	8	4	4
2.2.	Равновесие пятна в формате.	урок	10	5	5
	Раздел 3. Цвет в композиции				
3.1.	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета.	урок	18	9	9
3.2.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	урок	18	9	9
	Раздел 4. Сюжетная композиция				
4.1.	Сюжетная композиция по литературному произведению.	урок	22	11	11
	зачет	просмотр учебно-творческих работ	2	1	1
	Всего:		96	48	48
II полугодие					
4.2.	Образ человека в композиции.	урок	18	9	9
4.3.	Силуэты животных (зверей и птиц).	урок	12	6	6
4.4.	Образ фантастического существа.	урок	12	6	6

4.5.	Техника по «сырому», как одно из выразительных средств в акварельной композиции.	урок	18	9	9
	Раздел 5. Искусство ручной росписи ткани.				
5.1.	Ритмы «Центральная симметрия».	урок	12	6	6
5.2.	Холодный батик на заданную тему. Цветовое решение.	урок	30	15	15
	Всего:		102	51	51
	экзамен	просмотр учебно-творческих работ			

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
<i>Второй год обучения</i> I полугодие					
	Раздел 1. Цветомызыкальные ритмы в композиции.	урок			
1.1.	Передача эмоционального настроения через ритм цветowych пятен и фактур.	урок	18	9	9
1.2.	Композиционный поиск к теме Театр	урок	30	15	15
	Раздел 2. Сюжетная композиция	урок			
2.1.	Двухфигурная и многофигурная композиции. «Колючий и плавный силуэт».	урок	18	9	9
2.2.	Архитектурная доминанта в композиции. Анализ архитектурной формы.	урок	28	14	14

	зачет	просмотр учебно- творческих работ	2	1	1
	Всего:		96	48	48
II полугодие					
	Раздел 3. Различные Графические техники.	урок			
3.1	Ассоциативные образы	урок	30	15	15
3.2	Трансформация и стилизация изображения	урок	30	15	15
	Раздел 4. Линейная и воздушная перспективы в станковой композиции.	урок			
4.1	Творческая копия.	урок	18	9	9
4.2.	Взаимосвязь образа человека и интерьера.	урок	24	12	12
	Всего:		102	51	51
	экзамен	просмотр учебно- творческих работ			

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
<i>Третий год обучения</i> I полугодие					
	Раздел 1. Сюжетная композиция				
1.1.	Путешествие в легенду и мифологию	урок	48	24	24
	Раздел 2. Передача движения в станковой композиции				
2.1.	Синтез музыкального ритма и цветообразования.	урок	46	23	23
	зачет	просмотр учебно- творческих работ	2	1	1
	Всего:		96	48	48
II полугодие					
	Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)				
3.1.	Копия работы художника по выбору	урок	30	15	15
3.2.	Чёрно-белая или цветная графика. Древне - русская архитектура в пейзаже.	урок	24	12	12
3.3.	Многофигурная композиция	урок	30	15	15
	Раздел 4. Графика малых форм				
4.1.	Графика малых форм.		18	9	9
	Всего:		102	51	51
	экзамен	просмотр учебно- творческих работ			

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
<i>Четвертый год обучения</i> I полугодие					
	Раздел 1. Ритмическая организация композиции.				
1.1.	Перспектива в пейзаже.	урок	28	16	12
1.2.	Сложный ландшафт.	урок	35	20	15
	Раздел 2. Синтез музыкального ритма и цветообразования.				
2.1.	«Цветовые ассоциации».	урок	21	12	9
2.2.	Иллюстрация музыкальных произведений.	урок	25	14	11
	зачет	просмотр учебно- творческих работ	3	2	1
	Всего:		112	64	48
II полугодие					
	Раздел 3. Иллюстрации к литературным произведениям				
3.1.	Иллюстрирование стихов. Неакадемический подход в иллюстрации поэзии: стилизация, символика, декоративность и т.д.	урок	28	16	12
	Раздел 4. Сюжетная композиция				
4.1.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	35	20	15
4.2.	Горячий батик. Холодный батик.	урок	21	12	9

4.3.	Итоговая композиция	урок	35	20	15
	Всего:		119	68	51
	экзамен	просмотр учебно-творческих работ			

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
<i>Пятый год обучения</i>					
I полугодие					
	Раздел 1. Сюжетная композиция				
1.1.	Сюжетная композиция на основе природных ритмов (ритмы осени).	урок	60	36	24
1.2.	Графический лист с визуальным эффектом. Символы года	урок	52	28	23
	зачет	просмотр учебно-творческих работ			1
	Всего:		112	64	48
II полугодие					
	Раздел 2. Итоговая работа				
2.1.	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (34 фигуры). Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания). Вариант 3. Декоративный натюрморт	урок	119	68	51
	Всего:		119	68	51

II. 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.

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 аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Копии работ художников», «Шесть основных способов выделения главного в композиции (образ животного, предмета, архитектуры, человека)»).

Задание для самостоятельной работы: подбор работ художников и материалы для работы.

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.

Задание для самостоятельной работы: Подбор графических материалов для работы. Промотор различных печатных изданий (энциклопедий, журналов) посещение зоопарка.

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.

Задание для самостоятельной работы: Заготовка рабочих материалов.

Раздел 3. Цвет в композиции станковой

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.

Задание для самостоятельной работы: создание цветовых растяжек теплой 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 теплохолодности», «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.

Задания для самостоятельной работы: создание цветовых палитр в теплой и холодной цветовой гамме.

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.

Задания для самостоятельной работы: Прочитать и выбрать литературное произведение. Наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по воображению. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента.

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.

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала по заданной теме (наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы человека).

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.

Задание для самостоятельной работы: Подбор материала на заданную тему. Изучение работ художников-графиков и художников-анималистов.

4.4. Образ фантастического существа.

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

Задача: Совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс». Создание единства образа и фактуры. Передача материальности в гуаши.

Предлагаемые аудиторные задания: Вариант задания:

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

Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем. Самостоятельный подбор цветовой шкалы к заданию.

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 аудиторные задания: Композиция «Космос» («Подводное царство»).

Задание для самостоятельной работы: Посещение и зарисовки в музее Мирового океана и Планетарии.

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.

Задание для самостоятельной работы: Создать орнаментальные композиции в народном стиле.

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.

Задание для самостоятельной работы: Упражнение по изучению различных видов техники «Батик».

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.

Задание для самостоятельной работы: Посещение Калининградской Областной Филармонии. Прослушивание и самостоятельный анализ музыкальных произведений великих композиторов.

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

Задание для самостоятельной работы: Посещение различных театров. Изучение работы художников театра (костюмеров, бутафоров, художников-постановщиков)

Раздел 2. Сюжетная композиция

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

Задание для самостоятельной работы: Выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.

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.

Задание для самостоятельной работы: Изучение витражей великих мастеров. Посещение Кафедрального собора, зарисовки с натуры.

2 год обучения II полугодие

Раздел 3. Различные графические техники

3.1. 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.

3.2. 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 в архитектуру, сказку, пейзаж, образы людей и животных.

Задание для самостоятельной работы: поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и величине.

Раздел 4. Линейная и воздушная перспективы в станковой композиции.

4.1. 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.

Задание для самостоятельной работы: Упражнения по копированию стиля художников различных школ.

4.2. 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).

Задание для самостоятельной работы: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

3 год обучения I полугодие

Раздел 1. Путешествие в легенду и мифологию.

1.1. Композиции на тему: "Легенды и мифы».

Цель: Выбор сюжета, формата и организация сюжета на плоскости. Изучение математического ритма в орнаментах. Стилизация орнамента. Этнографическая выразительность костюма.

Предлагаемое аудиторное задание: а) Орнаментальные узоры, предназначенные для украшения. Геометрический, растительный, зооморфный орнамент (упражнения).

б) Образное решение исторического костюма.

в) Живописное или графическое воплощение композиции на тему: «Легенды и мифы» с применением орнамента.

Задание для самостоятельной работы: Изучение конструкции и особенностей цветовой гаммы исторического костюма. Сбор этнографического материала.

Раздел 2. Передача движения в композиции.

2.1. Синтез музыкального ритма и цветообразования.

Цель: Выявить взаимосвязь музыки и цвета, влияющих на эмоциональное восприятие задуманного. 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. Передача движения в композиции. Изучение пропорций пластики человеческой фигуры.

Предлагаемое аудиторное задание:

а) Предварительные упражнения. Пластика танцоров, спортсменов, актёров.

б) Композиция на тему: «Зимний спорт», «Танец», «Театр»:

1. прослушивание музыкальных произведений;
2. составление эскиза;
3. цветовое решение эскиза

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных зарисовок с фигурами людей с различным цветотональным решением.

3 год обучения II полугодие

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр).

3.1. Копия работы художника по выбору.

Цель: Продолжение изучения 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 копии по мотивам произведений великих художников.

Задание для самостоятельной работы: Упражнения по копированию стиля художников различных школ.

3.2. Древне-русская архитектура в пейзаже. Чёрно-белая или цветная графика.

Цель: Изучение исторической материальной культуры.

Задача: Расположение архитектурной доминанты в композиции. Анализ архитектурной формы. Использовать ритм деревьев, архитектурных построек или элементов.

Предлагаемое аудиторное задание:

- а) составление эскиза (выбор размеров изображения для выразительности содержания)
- б) выполнение композиции в графической технике.

Задание для самостоятельной работы: сбор материала;

3.3. Многофигурная композиция.

Цель: Передача пластики движения человека и разной конструкции телосложения, возрастные особенности фигуры. Выразительность выбранной техники исполнения композиции. Практическая форма выявления знаний и способностей учащихся:

- совмещение одновременных 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 в материале.

Задание для самостоятельной работы: копирование произведений мастеров с целью выявления композиционных схем.

Раздел 4. *Графика малых форм*

4.1. Графика малых форм.

Вариант 1. Разработка праздничной открытки.

Цель: знакомство с графикой малых форм.

Задача: выразительность и оригинальность образа в малом формате.

Предлагаемое аудиторное задание: создание станковой композиции малых графических форм.

Задание для самостоятельной работы: сбор тематического материала. Изучение классических аналогов.

Вариант 2. Эксилибрис.

Цель: знакомство с понятием «эмблема» (книжный знак книголюба, библиотеки) как составной части графики малых форм.

Задача: создание композиции, наиболее полно отражающей профессиональные, любительские интересы и литературные пристрастия владельца книги. Использование символов в изображении.

Предлагаемое аудиторное задание: создание сложной графической композиции малых форм с использованием шрифта и различных символов.

Задание для самостоятельной работы: выполнение эскизов с учетом характерных особенностей графики малых форм. Сбор материала.

4 год обучения I полугодие

Раздел 1. Ритмическая организация композиции.

1.1. Перспектива в пейзаже.

Цель: Закрепление знаний законов перспективы (линейной и воздушной).

Задача: Грамотно компоновать различные элементы композиции, используя ритмические закономерности, различные графические техники

Предлагаемое аудиторное задание: Упражнения для правильного перспективного изображения. Композиция с использованием пленерных этюдов и зарисовок

Задание для самостоятельной работы: Подборка материала для дальнейшей работы.

1.2. Сложный ландшафт.

Цель: Создание композиции на основе законов воздушной и линейной перспективы.

Задача: Выполнение композиции на основе натуральных наблюдений - зарисовок с разных точек зрения. Формат, способствующий большей выразительности выражения замысла. Разнообразный рельеф поверхности Земли, архитектуры, изображения групп людей и животных в композиции пейзажа (называется «Стаффаж») - всё это и создаёт неповторимую композицию.

Предлагаемое аудиторное задание: Работа над эскизами с использованием пленерных этюдов и зарисовок. Передать в композиции ритм города и образ человека в композиции

Задание для самостоятельной работы: Подборка материала для дальнейшей работы.

Раздел 2. Синтез музыкального ритма и цветообразования.

2.1. «Цветовые ассоциации».

Цель: Связь музыкального и зрительного ряда восприятия

Задача: Передача эмоционального настроения через ритм цветowych пятен и фактур «Цветомузыка».

Предлагаемое аудиторное задание: Упражнения «Цветовые ассоциации»

Задание для самостоятельной работы: Прослушивание музыкальных произведений различных стилей и направлений. Создание цветowych палитр.

2.2. Иллюстрация музыкальных произведений.

Цель: Развитие ассоциативно-образного мышления. Синтез музыкального ритма и цветообразования.

Задача: Через ритм и пластику цветowych пятен и образов передать содержание музыкальных произведений. Применение стилизации.

Предлагаемое аудиторное задание: Иллюстрация музыкальных произведений. Использование музыкальных произведений и упражнений «Цветовые ассоциации».

Задание для самостоятельной работы: Посещение Калининградской филармонии, музыкального театра. Зарисовки ассоциативных образов.

4 год обучения II полугодие

Раздел 3. Иллюстрации к литературным произведениям.

3.1. Иллюстрирование стихов. Неакадемический подход в иллюстрации поэзии: стилизация, символика, декоративность и т.д.

Цель: Создание художественного образа, используя приёмы и техники, позволяющие наиболее полно раскрыть данное поэтическое состояние. Закрепление понятий: «целостность цветowego решения», «направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная схема».

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 великих поэтов.

Задание для самостоятельной работы: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

Раздел 4. Сюжетная композиция

4.1. Сюжетная композиция на конкурсную тему.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание: поэтапная работа над композицией на конкурсную тему. Передача изобразительными средствами визуальных характеристик персонажа

Задание для самостоятельной работы: зарисовки портретов, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

4.2. Горячий батик. Холодный батик

Цель: Продолжение изучения техники «холодный батик». Изучение техники «горячий батик».

Задача: Создание декоративной росписи в заданной технике. Закрепление знаний по стилизации на основе природных мотивов.

Предлагаемое аудиторное задание:

Последовательность в работе:

- а) сбор материала;
- б) составление эскиза;
- в) выполнение композиции в цвете. Создание оригинальной, образной композиции.

Задание для самостоятельной работы: Разработка декоративных элементов композиции на основе натуральных зарисовок.

4.3. Итоговая композиция.

Цель: Общие знания за четвёртый класс.

Задача: Самостоятельно мыслить, вникать в содержание задач и находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу

Предлагаемое аудиторное задание:

- а) Выполнить упражнения - композиции на основе природных ритмов (ритмов подобия);
- б) Выполнение итоговой композиции (биоритмы космоса).

Задание для самостоятельной работы: Посещение художественной галереи, музея мирового океана, Фридландских ворот.

5 год обучения I полугодие

Раздел 1. Сюжетная композиция

1.1. Сюжетная композиция на основе природных ритмов (ритмы осени)

Цель: развитие образного мышления и фантазии, творческие решения в работе.

Задача: нестандартное решение композиции. 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.

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала. Изучение материальной культуры времен и стран.

1.2. Графический лист с визуальным эффектом. Символы года.

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей задания, взаимодействие чистого пространства листа и изображения.

Задача: умение применять оригинальный визуальный эффект, помогающий восприятию символики.

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

Задание для самостоятельной работы: отбор самого выразительного образа для наиболее полного раскрытия его через визуальный эффект. Изучение соответствующей материальной культуры.

5 год обучения II полугодие

2 раздел. Итоговая работа

2.1. Выполнение итоговой работы:

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

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

Вариант 3. Декоративный натюрморт.

Цели и задачи: Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, склонности 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 учетом композиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения.

Вариант 3. Тональное решение эскизов натюрморта. Цветовое решение эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме. Отрисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.

Задание для самостоятельной работы:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры.

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

Вариант 3. Тематический подбор предметов для декоративного натюрморта, натурные зарисовки предметов и их графическая стилизация.

III. 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 тональной 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».

3 класс

Умение выразить идею в композиции между фигурами человека.

1. Уметь использовать знания об интерьере и его элементов, как средства для создания сюжетной композиции.
2. Умение визировать пропорции, конструктивно строить и передавать в различных ракурсах фигуру человека (в итоговой композиции).

4 класс

Использование натурального подсобного материала, созданного на пленэре для создания композиции.

1. Создание композиции на тему музыкальных произведений.
- Передача эмоционального настроения композиции.
2. Передать в иллюстрациях на тему стихов смысловое единство.
 3. В экзаменационной композиции учащиеся реализовывают все полученные знания.
 4. Представить комиссии творческие дипломные проекты.

5 класс

-знания:

- законов композиции и схем композиционного построения листа;
- о плановости, перспективном построении пространства;
- о стилизации форм;

-умения:

- самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;
- самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;
- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств - линии, пятна;

- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;
- *навыки*:
- работы различными живописными и графическими техниками;
 - самостоятельного изучения материальной культуры;
 - применения визуальных эффектов в композиции;
 - создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

IV. 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:

- зачет - 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 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 проводится: при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет. 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 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;
- 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	Фоторабот, 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

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа 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.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

6.1. Основная литература

1. Киплик Д. И Техника живописи. Учебное пособие для СПО, 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Планета Музыки, 2025-592с;
2. Плеханова Е. О. История костюма, текстильного и ювелирного искусства. Учебное пособие, 2-е изд., стер. Санкт-Петербург: Планета Музыки, 2024-224с;
3. Смирнов В. И., Кудреватый М. Г. Композиция в живописи. Воплощение и восприятие образа- Санкт-Петербург: Планета Музыки, 2024-136с;

а) 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», 2005 электронное 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.