

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры
дополнительного образования детей
«Краснотурьинская детская художественная школа»

ОДОБРЕНА:
на заседании Методического Совета
Протокол № 3 от 29.08.2025 г.

ПРОГРАММА
по учебному предмету

ПО.01.УП.03, В.04

ПО.01.УП.06, В.05

КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

дополнительных предпрофессиональных программ
в области изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ»
со сроком обучения 5 и 8 лет

Предметная область

ПО.01. Художественное творчество

Корректор: **Клюковская Л.Л.**
преподаватель высшей категории
МБУДО «Краснотурьинская ДХШ»

Краснотурьинск
2025

Разработчики:

А.Ю. Анохин, директор Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, преподаватель, почетный работник общего образования Российской Федерации

А.Л. Мазин, преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и ремесел, член Союза художников России

А.С. Сокольская, преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, член Союза художников России

Т.С. Широбокова, заместитель директора по организационно-творческой работе Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, преподаватель, почетный работник общего образования Российской Федерации

Главный редактор: **И.Е. Домогацкая**, генеральный директор Института развития образования в сфере культуры и искусства, кандидат педагогических наук

Технический редактор: **О.И. Кожурина**, преподаватель Колледжа имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных

Рецензенты:

Т.Н. Кисляковская, старший методист Свердловского художественного училища имени И.Д.Шадра, преподаватель, эксперт Министерства культуры Свердловской области

О.Ф. Чернышова, заведующая Детской художественной школой «Росток» при Палехском художественном училище имени М. Горького, преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

№	Наименование раздела	Страницы
1	Пояснительная записка 1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 1.2. Цели и задачи учебного предмета 1.3. Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся 1.4. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 1.5. Сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и итоговой аттестации 1.6. Формы проведения учебных аудиторных занятий 1.7. Методы обучения 1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 1.9. Обоснование структуры программы учебного предмета	4
2	Учебно-тематический план	7
3	Содержание курса учебного предмета 3.1. Введение 3.2. Распределение учебного материала по годам обучения	10
4	Требования к уровню подготовки обучающихся 4.1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения	27
5	Формы и методы контроля, система оценок 5.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 5.2. Критерии оценки	29
6	Методическое обеспечение учебного процесса 6.1. Методические рекомендации преподавателям 6.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 6.3. Дидактические материалы	30
7	Список литературы и средств обучения 7.1. Методическая литература 7.2. Учебная литература 7.3. Средства обучения	32

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

«Композиция» является важнейшим предметом на протяжении всего курса обучения в детской художественной школе. Критерии композиции вводятся при анализе и оценке любой учебной работы на каждом этапе её выполнения, независимо от жанровой принадлежности.

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, 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.

1.2. Цели и задачи учебного предмета

Цели:

- художественно - эстетическое **развитие личности** учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы «Композиция станковая» художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков;
- **воспитание детей** в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- **развитие** творческого воображения, фантазии, наблюдательности и зрительной памяти, как важнейших элементов композиционного мышления;
- **сохранение нравственного** здоровья детей через восприятие классического наследия изобразительного искусства;
- **выявление одаренных детей** в области изобразительного искусства и **подготовка их к поступлению** в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи:

- дать понятие о композиции как о главном формообразующем факторе произведения искусства;
- воспитать цельность зрительного восприятия (художественное видение), как главное условие в работе над композицией;
- развить умение создавать художественный образ на основе натуральных наблюдений;
- дать понятие о картинной плоскости, об основных классических способах её освоения;
- развить способности к художественно-исполнительской деятельности;
- научить самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- ознакомить с основными закономерностями, правилами и приемами композиции;
- обучить учащихся навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- сформировать у наиболее одаренных выпускников мотивацию к продолжению обучения в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования.

1.3. Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» - 5 лет: при 5-летней программе – с 1 по 5 классы; при 8-летней программе – с 4 по 8 классы;

Освоение обучающимися учебного предмета начинается в возрасте 10-12 лет (1 (4) класс ДХШ) и завершается в 14-16 лет (5 (8) класс).

1.4. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» составляет 1 056 часов. Из них: 495 часа – аудиторные занятия, 561 час - самостоятельная работа.

Недельная учебная аудиторная нагрузка с 1 (4) по 5 (8) класс – 3 часа в неделю; самостоятельная работа в 1-3 (4-6) классах – по 3 часа в неделю, в 4-5 (7-8) классе – по 4 часа.

1.5. Сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и итоговой аттестации.

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 и 8 лет, композиция станковая

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	1 (4)		2 (5)		3 (6)		4 (7)		5 (8)		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия											
Аудиторные занятия (в часах)	48	51	48	51	48	51	48	51	48	51	495
Самостоятельная работа (в часах)	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	96	102	96	102	96	102	112	119	112	119	1 056
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	про- смотр	экза- мен	про- смотр	экза- мен	про- смотр	экза- мен	про- смотр	экза- мен	про- смотр	Итоговая аттестация	

1.6. Форма проведения аудиторных учебных занятий.

Форма занятий - мелкогрупповая (от 4 до 10 человек) и групповая (от 11 человек). Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторную и самостоятельную работу. Аудиторные учебные занятия могут проходить в виде: урока, мастер-класса, лекции, семинара, беседы, практического занятия.

1.7. 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.

1.8. 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 пред-

ложенных тем, в том числе, в области архитектуры, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной, учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными столами, стульями, мольбертами, стеллажами, компьютером.

1.9. Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимися.

Программа разработана на основе проекта примерной программы учебного предмета ПО.01.УП.03 «Композиция станковая», предложенной Институтом развития образования в сфере культуры и искусства, г. Москва, 2013 г. Программа адаптирована к условиям образовательного процесса МБУДО «Красноурьинская ДХШ».

Изменения в программе связаны с:

- изменением (увеличением) количества учебных часов аудиторных занятий в неделю в 1 - 4 классах (5 летней программе) и в 4 - 7 классах (8 летней программе) на 1 час в неделю (3 часа в неделю);
- уточнением наименования тем программы;
- улучшением структуры разделов «Учебно-тематический план», «Содержание курса»;
- добавлением примеров работ по каждой теме;
- приведением всего документа в удобочитаемый формат, графическим форматированием.

Программа содержит следующие **структурные элементы**:

- титульный лист, контртитул;
- пояснительная записка;
- учебно-тематический план;
- содержание курса учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса;
- список литературы и средств обучения.

**2. Учебно-тематический план
1 (4) класс (первый год обучения)**

№	Наименование разделов, тем	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
I полугодие					
Раздел 1. Основы станковой композиции					
1	Вводная беседа. Основы станковой композиции.	урок	2	1	1
2	Равновесие основных элементов композиции в листе. Формальная композиция	урок	10	5	5
Раздел 2. Цвет в композиции станковой					
3	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные).	урок	12	6	6
4	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс. Контрастная цветовая гармония	урок	24	12	12
Раздел 3. Сюжетная композиция					
5	Силуэт. Сюжетная композиция по литературному произведению	урок	48	24	24
Итого за полугодие:			96	48	48
II полугодие					
6	Ритм в станковой композиции. Статика и динамика	урок	24	12	12
7	Композиционный центр в композиции. Иллюстрация к литературному произведению	урок	30	15	15
8	Выразительные средства композиции. Пейзаж-настроение	урок	48	24	24
Итого за полугодие:			102	51	51
Итого за год			198	99	99

2 (5) класс (второй год обучения)

I полугодие					
Раздел 1. Цвет в станковой композиции					
1	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции. Городской пейзаж со стаффажем	урок	48	24	24
Раздел 2. Сюжетная композиция					
2	Статика и динамика. Двухфигурная композиция «Человек и животное»	урок	48	24	24
Итого за полугодие:			96	48	48
II полугодие					
3	Формат. Двух- или трёхфигурная сюжетная живописная композиция	урок	54	27	27
Раздел 3. Декоративная композиция					
4	Декоративная композиция натюрморта. Трансформация и стилизация изображения	урок	48	24	24
Итого за полугодие:			102	51	51
Итого за год			198	99	99

3 (6) класс (третий год обучения)

I полугодие					
		Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
	Раздел 1. Композиция пейзажа				
1	Пейзаж, как жанр станковой композиции	урок	48	24	24
	Раздел 2. Цвет в станковой композиции				
2	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	урок	48	24	24
	Итого за полугодие:		96	48	48
II полугодие					
	Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)				
3	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику	урок	66	33	33
4	Выполнение сюжетной композиции. Русское средневековье	урок	36	18	18
	Итого за полугодие:		102	51	51
	Итого за год:		198	99	99

4 (7) класс (четвертый год обучения)

I полугодие					
	Раздел 1. Создание художественного образа в композиции				
1	Композиционная организация портрета. Портрет литературного героя	урок	56	24	32
2	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане	урок	56	24	32
	Итого за полугодие:		112	48	64
II полугодие					
3	Раздел 2. Жанровая композиция				
	Бытовая жанровая композиция из двух-трех фигур «Человек труда»	урок	56	24	32
4	Иллюстрации к литературным произведениям	урок	53	27	36
	Итого за полугодие:		119	51	68
	Итого за год:		231	99	132

5 (8) класс (пятый год обучения)

I полугодие					
	Раздел 1. Графика				
1	Графическая композиция по мотивам классических произведений русской и мировой литературы с использованием орнамента	урок	70	30	40
2	Графический лист с визуальным эффектом Вариант 1. Буквица Вариант 2. Орнамент в круге. Стилизация изображения животных	урок	42	18	24
	Итого за полугодие:		112	48	64
II полугодие					
	Раздел 2. Итоговая работа				
3	<u>Выполнение итоговой работы:</u> Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры). Вариант 2. Сюжетная многофигурная композиция (конкурсные задания). Вариант 3. Декоративный натюрморт	Выпускной экзамен	119	51	68
	Итого за полугодие:		119	51	68
	Итого за год:		231	99	132

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

3.1. Введение

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; состоит из теоретической и практической 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.

Обучение композиции в предлагаемом курсе следует понимать не как передачу определенных «правил» создания картины («выделения композиционного центра», «равновесия» и т.п.), а как развитие умения чувствовать зависимость изображаемого от его соотношения с листом: способа вычисления фрагмента природы, размещения на листе фигур и пятен и т.п.

В процессе обучения учащиеся должны уметь использовать различные варианты пластических решений самых разнообразных тем, от натюрморта до сложного сюжета. Главное – не стремиться научить детей делать «правильную» композицию, но дать им почувствовать связь между пластическим решением и выразительностью картины. Педагог должен предлагать учащимся различные пластические ходы, не позволять им увлекаться шаблоном, приучать к серьезной и последовательной проработке замысла.

В работе над композицией большое значение имеет показ и анализ классических аналоговых произведений с целью расширения представлений учащегося о различных композиционных решениях, пробуждения пластического воображения и фантазии.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

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

В процесс обучения вводятся обязательные домашние задания, без которых невозможно сформировать самостоятельное мироощущение личности, воспитать самоорганизацию будущего художника.

3.2. Распределение учебного материала по годам обучения

Раздел 1. ОСНОВЫ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

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».

Аудиторное занятие 1 ч.: знакомство с программой по станковой композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании композиций.

Самостоятельная работа 1 ч.: просмотр репродукций и видеоматериалов.

2. Равновесие основных элементов композиции в листе. Формальная композиция

Цель: определение понятий «решение листа как единого целого», «равновесие в композиции на плоскости», «изображение на картинной плоскости».

Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата, масштаба.

Аудиторные задания 5 ч.: выполнить 3 (или более) упражнения на составление формальной композиции из 3-5 простых геометрических фигур, различных по форме и размеру (круг, прямоугольник, треугольник):

- ограниченная цветовая гамма – 1 ахроматический оттенок;
- прямоугольный (вертикальный, горизонтальный), квадратный формат;
- равновесие, цельность композиции;
- техника – аппликация

Материал: белая или тонированная бумага формата А5, 15*15 см., цветная бумага, ножницы, клей

Самостоятельная работа 5 ч.: выполнить 1 упражнение на составление формальной композиции из 3-5 простых геометрических фигур, различных по форме и размеру (круг, прямоугольник, треугольник) в квадратном формате.

Раздел 2. ЦВЕТ В СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

3. Основные цвета, составные и дополнительные (комплементарные, оппонентные).

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; цветовая гармония; эмоциональная характеристика цвета; воздушная перспектива.

Задача: знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания колеров. Основные характеристики цвета: теплотемпература, светлота, насыщенность.

Аудиторное задание 6 ч.:

1. Выполнить упражнение на создание цветовых растяжек холодной гаммы:
 - чистый цвет + белила (цвет становится светлее, холоднее и менее насыщенным);
 - чистый цвет + черная краска (цвет становится темнее, холоднее и менее насыщенным);
 - чистый цвет + серая краска (цвет становится холоднее и менее насыщенным).
2. Выполнение несложного многопланового пейзажа (3-4 плана) с использованием монохромной цветовой гаммы (горы, тайга или др.). Каждый из планов – силуэт определённой тональности и насыщенности, чем дальше, тем светлее, холоднее и менее насыщенно.

Материал: А3, гуашь

Самостоятельная работа 6 ч.: упражнение на создание цветовых растяжек теплой гаммы:

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

4. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс. Контрастная цветовая гармония.

Цель: изучение понятий «контраст и нюанс (тональный, цветовой)», «теплохолодность», «контраст форм», «силуэт», умение определять главное и второстепенное в работе.

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

Аудиторные задания 12 ч.:

1. Одноплановая композиция по впечатлению «Осенние листья на асфальте», используя насыщенные контрастные сочетания;
2. Двухплановая композиция по воображению «Деревья осенью», построенная на цветовых и тональных нюансах.

Материал: А3, гуашь

Самостоятельная работа 12 ч.: создание цветowych выкрасок в контрастной и родственной цветовой гамме, цветowe эскизы образов деревьев.

Раздел 3. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

5. Силуэт. Сюжетная композиция по литературному произведению

Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат). Понятия: сюжет, пятно, линия, силуэт, симметрия и асимметрия, выразительный силуэт.

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

Аудиторное задание 24 ч.: выполнение силуэтной композиции по литературному произведению с небольшим количеством персонажей (басни И.А. Крылова, стихи К.И. Чуковского, Б. Заходера или др.):

- палитра в 2 тона, светлый на темном или темный на светлом (фон и силуэты объектов и персонажей);
- ахроматическая или монохромная цветовая гамма;
- сближенные или контрастные тональные отношения для передачи настроения в композиции;
- приёмы выделения композиционного центра;
- выбор формата.

Материал: А3, гуашь, тушь, акварель

Самостоятельная работа 24 ч.: силуэтные наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по воображению.

6. Ритм в станковой композиции. Статика и динамика.

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

Задача: понятия: ритм в природе, простой и сложный ритм, ритм в произведениях художников (Джотто «Франциск отрекается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче), Боттичелли «Оплакивание», «Весна», Питер Брейгель «Охотники на снегу»), орнаментальный ритм, статика и динамика – способы их передачи; развитие навыка применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Аудиторное задание 12 ч.: создание статической или динамической ритмической творческой композиции на темы по выбору: «Сказочный лес», «Метель», «Карнавал»:

- выбор формата;
- ритмичное расположение предметов;
- уравновешенность в листе;
- сближен. цветовая гамма.

Материал: А3, в соответствии с замыслом

Самостоятельная работа 12 ч.: сбор подготовительного материала по заданной теме - наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении.

7. Композиционный центр. Иллюстрация к литературному произведению

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

Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции; создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии; композиционный центр, как выражение главного в образном содержании сюжета или предмета; правило «золотого сечения» или одной трети; способами выделения (размером, обособлением главной части, контрастом тона и цвета, особенной формой, освещением, выразительным силуэтом и др.) одного или несколькими композиционными центрами (моноцентрическая и полицентрическая композиция).

Аудиторное задание 15 ч.: иллюстрация к литературному произведению А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» или др. произведения А.С. Пушкина:

- несложный сюжет с двумя-тремя фигурами;
- двухплановое пространство;
- работа с ограниченным количеством цветов;
- передача цветом эмоционального состояния в композиции;
- работа с эскизами.

Материал: А3, в соответствии с замыслом

Самостоятельная работа 15 ч.: выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента.

8. Выразительные средства станковой композиции. Пейзаж-настроение

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

Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс», овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.

Аудиторное задание 24 ч.:

1. Выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), два варианта, передающие разные «состояния» пейзажа (например, солнечное утро и туман):
 - три основных тона – светлый, средний, темный;
 - контраст и нюанс как способ передачи состояния;
 - выделение главного в композиции
2. Выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), два варианта, передающие разные «состояния» пейзажа (на основе графических листов):
 - эмоциональная характеристика цвета;
 - цветовые контрасты и нюансы, колорит

Материал: А4, графитный карандаш, тушь (для 1 задан.), гуашь (для 2 задан.).

Самостоятельная работа 24 ч.: выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем. Самостоятельный подбор цветовой шкалы к заданиям по живописной композиции.

Раздел 1. ЦВЕТ В СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции. Городской пейзаж со стаффажем

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

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

Аудиторное задание 24 ч.: выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками:

- двух- или трехплановое пространство с учётом перспективных построений и соблюдением масштаба и соразмерности элементов пейзажа в их отношении друг к другу и к человеку;
- последовательная работа над композицией (форэскизы, эскизы в тоне и цвете);
- организация листа с помощью простейших видов и форм ритма, пропорций тональных отношений;
- контрасты и нюансы в пейзаже;
- выделение главного;
- значение стаффажа в композиции;
- эмоциональная характеристика цвета

Материал: А3, гуашь

Самостоятельная работа 24 ч.: создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников.

Раздел 2. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

2. Статика и динамика. Двухфигурная сюжетная композиция «Человек и животное»

Цель: изучение построения двухфигурной композиции с пейзажем или частью интерьера

Задача: приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга. Умение пластически передать характер взаимоотношений действующих героев. Знакомство с понятием «цезура» в пространственном построении двухфигурной композиции на примере произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея».

Аудиторное задание 24 ч.: выполнить статическую или динамическую сюжетную живописную композицию «Человек и животное», передать характер взаимоотношений героев (радость, умиротворение, забота, грусть, и т.д.). Примерные темы – «Зоопарк», «Цирк», «Ферма», «Лето в деревне», «Братья наши меньшие», «Конный спорт» и др.:

- приёмы передачи статики и динамики;
- симметрия и асимметрия;
- эмоциональная характеристика цвета;
- композиционный центр;
- родственная цветовая гамма.

Материал: А3, в соответствии с замыслом

Самостоятельная работа 24 ч.: выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.

2 (5) класс (второй год обучения), II полугодие

3. Формат. Двух- или трёхфигурная сюжетная живописная композиция

Цель: изучение построения двух- или трёхфигурной сюжетной композиции с пейзажем или частью интерьера

Задача: определить формат, как геометрическую характеристику изобразительной поверхности: форма, размер, пропорции; организация движения в композиции с помощью двух-трёх фигур

Аудиторное задание 27 ч.: выполнить двух- или трёхфигурной живописной композиции на тему повседневной жизни (например, «Мой день», «На остановке», «Семья», «Труд» или др.):

- найти типажи действий и образов;
- подчинить цветотональное решение композиции замыслу автора;
- выбрать главного героя;
- применить художественный замысел, как основу композиции;
- выбрать точку зрения и освещённость в композиции, в соответствии с замыслом;
- выделить главное

Материал: А3, акварель, гуашь

Самостоятельная работа 27 ч.: выполнение зарисовок двух, трёх фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов

Раздел 3. ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ НАТЮРМОРТА

4. Декоративная композиция натюрморта. Трансформация и стилизация изображения

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции, формирование умения создавать орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка, изучение графических выразительных средств, создающих форму, фактуру

Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик, навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета, умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративном

изображении

Аудиторное задание 24 ч.: создание плоскостного изображения натюрморта на основе натурной постановки, с использованием трансформации форм 3-5 предметов (ламп, чайник, кувшины, фрукт и др.) при помощи изменения пропорций (уменьшение или увеличение ширины в два раза, пропорции горлышка, туловища предмета):

- предварительный поиск эскизов на трансформацию и стилизацию предметов;
- компоновка предметов при выборе формата;
- применение фактуры предметов или орнамента;
- определение «большой тени» или «большого света»;
- передача контраста или нюанса цветовой гаммы

Материал: А3, гуашь, тушь, маркеры

Самостоятельная работа 24 ч.: эскиз натюрморта с передачей выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и величине; пятновая трактовка композиции, где все внимание обращается на фактуру предметов.

Раздел 1. КОМПОЗИЦИЯ ПЕЙЗАЖА

1. Пейзаж, как жанр станковой композиции

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

Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа, создать эмоциональный наполненный пейзаж

Аудиторное задание 24 ч.: деревенский или городской пейзаж в графической технике «Моя малая родина». Передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба:

- знать жанры: сельский, городской, архитектурный или индустриальный пейзаж;
- знать пейзаж-настроение: лирический, эпический, драматический и др.;
- использовать вспомогательный материал (личные наблюдения, зарисовки, фотографии);
- поэтапное ведение работы;
- организовать структуру композиции с помощью несложных композиционных схем;
- выделить композиционный центр;
- выполнить цветную или ахроматическую композицию;
- выделить эмоциональное содержание композиции при изменении количества света

Материал: А3, графический карандаш, акварель, тушь, маркеры, печатная графика и т.п.

Самостоятельная работа 24 ч.: копирование работ художников: В. Ван Гога, А.П. Остроумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина и др.

Раздел 2. ЦВЕТ В СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

2. Интерьер. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей

Цель: показать роль интерьера в характеристике героев, социальной среды; 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

Аудиторное задание 24 ч.: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей в интерьере, двухплановое пространство на темы: «Школа», «Магазин», «Разговор», «Мастерская», «Друзья» или др.:

- понимать роль интерьера в композиции;
- уметь создавать типичность обстоятельств, в которых развивается действие, типичность образов, характеров, поз и ритмов;
- выбрать точку зрения;
- закрепить понятия колорит;
- видеть цвето-тональные отношения;

- знать роль освещенности в композиции;
- уметь выделять главное;
- уметь создавать единство, связанность группы людей

Материал: А3(А2), гуашь

Самостоятельная работа 24 ч.: выполнение композиционных зарисовок и этюдов интересера с фигурами людей с различным цветотональным решением.

3 (6) класс (третий год обучения), II полугодие

Раздел 3. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР)

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

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

- 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

Аудиторное задание 33 ч.:

1. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении.
2. Выполнение графической композиции на историческую тематику (мини-серия, диптих или триптих):
 - знания об особенностях исторического жанра;
 - знать: что такое «диптих» или «триптих»?;
 - выбор темы и сюжета для разработки композиции;
 - передача связи сюжета с форматом, тоном, цветом, точкой зрения и другими изобразительными средствами композиции;
 - исполнение вариантов композиционных схем в диптихе и триптихе;
 - последовательное выполнение работы над эскизами (форэскизы, эскизы в тоне, в цвете);
 - исполнение мини-серии в материале.

Материал: А3(А4), графический материал

Самостоятельная работа 33 ч.: копирование произведений мастеров с целью выявления композиционных схем.

4. Выполнение сюжетной композиции. Русское средневековье

Цель: изучение понятий – действие и мизансцена, формирование их в композиционные конструктивные планы формата; общий тон и колорит формата; рисовальное обеспечение сюжета.

Задача: преодоление стилизации и выход на реалистическую форму изображения, соответствующую навыкам рисования учащегося.

Аудиторное задание 18 ч.: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции. Сюжетом композиции могут быть русские народные сказки, духовные стихи, былины, историческая и житийная литература.

Материал: А2, в соответствии с замыслом

Самостоятельная работа 18 ч.: сбор натурального материала. Подготовительные наброски и этюды. Изучение образцов национальной художественной культуры – произведения древнерусской живописи, архитектуры, декоративно-прикладного искусства.

Раздел 1. СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В КОМПОЗИЦИИ

1. Композиционная организация портрета. Портрет литературного героя

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

Задача: передать изобразительными средствами визуальные характеристики литературного персонажа

Аудиторное задание 24 ч.: живописная композиция – портрет литературного героя из русской классики: А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Станционный смотритель»; А.П.Чехов «Хамелеон», И.С. Тургенев «Бирюк», «Хорь и Калиныч», Л.Н. Толстой «Детство» и др.:

- выявить характер героя через выражение лица, силуэт фигуры, положение рук;
- найти соотношение человеческой фигуры и пространства;
- передать психологию образа, выразительность, сходство;
- проявить личное отношение художника к герою, его собственное мировоззрение, творческая манера;
- найти выразительное цветовое решение, раскрывающее образ;
- отразить духовные интересы, социальное положение, среды, типичных черт той эпохи, в которую жил и живет портретируемый через костюм, предметы быта

Материал: А2, гуашь

Самостоятельная работа 32 ч.: анализ работ великих художников (композиционные схемы), наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы человека.

2. Однофигурная композиция со стаффажем на дальнем плане

Цель: изучение портретного жанра, способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности

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

Аудиторное задание 24 ч.: создание автопортрета в определенном историческом костюмированном образе со стаффажем на заднем плане:

- выявить характер героя через выражение лица, силуэт фигуры, положение рук;
- найти соотношение человеческой фигуры и пространства;
- передать психологию образа, выразительность, сходство;
- найти выразительное цветовое решение, раскрывающее образ

Материал: А2, в соответствии с замыслом

Самостоятельная работа 32 ч.: зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

4 (7) класс (четвертый год обучения), II полугодие

Раздел 2. ЖАНРОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

3. Бытовая жанровая композиция из двух-трёх фигур «Человек труда»

Цель: изучение жанровой композиции, создание композиции, составные части которой будут подчинены раскрытию общей идеи

Задача: изобразить жанровую композицию из двух-трёх фигур, отражающую деятельность человека в разное время года на фоне пейзажа или с частью интерьера

Аудиторное задание 24 ч.: выполнить сюжетную композицию из небольшого количества людей (2-3), раскрывающей особенности деятельности людей разных профессий. Предлагаемые темы: «Сенокос», «Уборка урожая», «Ремонт», «На стройке», «Осенняя ярмарка» и т.д.:

- понятие жанровой живописи;
- найти смысловой центр, композиционную схему, неделимую композицию, пропорции тональных отношений, выделение главного;
- найти соотношение человеческой фигуры и пространства;
- передать психологию образов, выразительность;
- значение уровня зрения, ракурса, формата;
- значение уровня зрения и ракурса в изображении героев композиции;
- создание единства, связанности группы людей;
- умение выделять главных, характерных поз, присущих профессии человека;
- знакомство с законом типизации (типичность обстоятельств, в которых развивается действие, типичность образов, характеров, поз и ритмов движения людей разных профессий);
- подчинение второстепенного главному;
- самостоятельный подбор тонового и цветового решения и колорита

Материал: А3(А2), гуашь

Самостоятельная работа 32 ч.: зарисовка человека, бытовых предметов, предметов интерьера. Выполнение нескольких тоновых и цветовых эскизов на разное время года

4. Иллюстрации к литературным произведениям

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

Задача: умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства

Аудиторное задание 27 ч.: выполнение творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков: «Путешествия Гулливера», «Робинзон Крузо», Приключения Тома Сойера», «Алые паруса», «Волшебник изумрудного города», «Снежная королева», «Хроники Нарнии», «Дикие лебеди», «Русалочка», «Дети капитана Гранта» и др.:

- найти смысловой центр, выделение главного, выбор сюжета из текста для иллюстрирования;
- анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»);
- найти соотношение человеческой фигуры и пространства;
- передать психологию образов, выразительность;
- демонстрация объектов, описываемых в произведении;
- правила книжной иллюстрации;
- значение уровня зрения, ракурса, формата;
- эмоционально выразительный колорит

Материал: А2, гуашь

Самостоятельная работа 36 ч.: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

Раздел 1. ГРАФИКА

1. Графическая композиция по мотивам классических произведений русской и мировой литературы с использованием орнамента

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики, развитие фантазии и образного мышления

Задача: нестандартное решение композиции, умение использовать орнамент как одну из главных составляющих книжной иллюстрации, изучение материальной культуры различных времен и стран

Аудиторное задание 30 ч.: выполнение композиции по мотивам литературного произведения с включенным в нее орнаментом в заданном формате:

- выполнить отбор самого выразительного эпизода литературного произведения для наиболее полного раскрытия его через визуальный эффект;
- разработка графического, цветового решения орнамента и композиции листа в целом;
- использовать иллюстрации для передачи эмоциональной атмосферы художественного произведения, визуализации образов героев повествования;
- демонстрация объектов, описываемых в произведении;
- разработать графическое, цветовое решение композиции листа в целом

Материал: А2, акварель, тушь, перо, маркер

Самостоятельная работа 40 ч.: сбор подготовительного материала. Изучение материальной культуры времен и стран

2. Графический лист с визуальным эффектом

Вариант 1. Буквица

Цель: приобщение к особым традициям книжной графики на примере буквицы, закрепление знаний по технике стилизации

Задача: умение применять оригинальный визуальный эффект, умение видеть и понимать прекрасное в искусстве оформления книги. Развитие навыков определять структуру узора, творческого воображения

Аудиторное задание 18 ч.: изображение первой буквы названия предмета или животного, насекомого, с использованием орнамента и декора. Применение линейно-пластического решения связать буквы в единую сгармонизованную композицию.

- понятие буквицы, знакомство с видами начертания рукописных буквиц, с историей рукописной книги;
- использование растительного, геометрического или зооморфного орнамента;
- использование элементов орнамента, несущих функцию декора книги;
- гармонизация по цвету;
- аккуратность, красочность, читаемость буквицы;
- умение последовательно вести работу

Материал: А3, в соответствии с замыслом

Самостоятельная работа 24 ч.: выбор шрифта для своих инициалов и сделать зарисовки выбранного шрифта с использованием орнамента и декора

Вариант 2. Орнамент в круге. Стилизация изображения животных

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов

Аудиторное задание 18 ч.: Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле

Материал: А3, в соответствии с замыслом

Самостоятельная работа 24 ч.: создание орнаментальной композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн

5 (8) класс (пятый год обучения), II полугодие

Раздел 2. ИТОГОВАЯ РАБОТА

3. Выполнение итоговой работы:

Цели и задачи: выполнение итоговой композиции как работы, максимально выявляющей 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.

Аудиторное задание 51 ч.:

Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры). Серия иллюстраций. Пространственно-плановое тональное и цветовое решение композиции.

Вариант 2. Сюжетная композиция. Тематическая серия. Многофигурная композиция. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную тему, целостность композиционного решения.

Вариант 3. Декоративный натюрморт. Тематическая серия. Линейное, тональное решение эскизов натюрморта. Цветовое решение эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме.

Прорисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.

Самостоятельная работа 68 ч.:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры, сбор материала по теме.

Вариант 2. Сбор подготовительного материала по теме. Изучение аналогов. Натурные зарисовки.

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

Материал: в соответствии с замыслом.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» должно являться приобретение обучающимися в процессе обучения следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы на изобразительной плоскости;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять в композиционных работах полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тоновой пластике, цвете, контрасте;
- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

Содержание программы должно обеспечивать художественно-эстетическое развитие личности и приобретение художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков:

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию в достаточном объеме учебной информации;
- приобретение навыков творческой деятельности;
- умение планировать свою домашнюю самостоятельную работу;
- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью;
- умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе;
- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности;
- определение наиболее эффективных способов достижения результата.

4.1. Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 (4) класс (первый год обучения)

- **знания:**

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

- **умения:**

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

- **навыки:**

- владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
- поэтапной работы над сюжетной композицией;
- анализа схем построения композиций великими художниками.

2 (5) класс (второй год обучения)

- **знания:**

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
- о трехмерном пространстве,
- о перспективе (линейной и воздушной);
- о плановости изображения;
- о точке зрения (горизонт);
- о создании декоративной композиции;

- **умения:**

- передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

- навыки:

- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- анализировать схемы построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
- создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

3 (6) класс (третий год обучения)

- знания:

- о пропорциях, об основах перспективы;
- о символическом значении цвета в композиции;
- о влиянии цвета и тона на формирование пространства картинной плоскости;
- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

- умения:

- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до известной степени законченности;
- обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и животных;
- собирать дополнительный материал для создания композиции;

- навыки:

- разработки сюжета;
- использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
- приобретение опыта работы над серией композиций.

4 (7) класс (четвертый год обучения)

- знания:

- применения основных правил и законов станковой композиции;
- основных пропорций фигуры человека;
- соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;

- умения:

- выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;
- организации структуры композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

- навыки:

- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- создания целостности цветотонального решения листа.

5 (8) класс (пятый год обучения)

- знания:

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

- умения:

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

- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;
- **навыки:**
- работы различными живописными и графическими техниками;
 - самостоятельного изучения материальной культуры;
 - применения визуальных эффектов в композиции;

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

5.1. *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*

В разделе «Аттестация: цели, виды, форма, содержание» предложены методические рекомендации по организации и проведению итоговой аттестации учащихся.

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

Оценка качества реализации учебной программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

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. По итогам первой и третьей четверти проводятся предварительные 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 предварительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсno-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 – в 5 классе; при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет – в 8 классе.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов (не менее трех), связанных единством замысла и воплощения, или в диптихе (2 листа) или одной работы. Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса.

Этапы работы над итоговой композицией:

- поиски темы, выстраивание концепции работы; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;
- поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;
- сдача итоговых листов (листа) и завершение всей работы в конце учебного года;
- выставка и обсуждение итоговых работ.

5.2. *Критерии оценок*

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

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

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

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

2 (неудовлетворительно) - работа не соответствует необходимым требованиям к выполнению задания, самостоятельность учащегося отсутствует.

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6.1. Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики, разнообразные по техникам и материалам задания.

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

1. Замысел. Сбор подготовительного материала, наблюдение, литературный, музыкальный материал и т. п.
2. Просмотр классических аналогов.
3. Выбор сюжета и техники исполнения.
5. Тональные форэскизы.
6. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
7. Варианты цветотональных эскизов.
8. Выполнение картона (при необходимости).
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 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 с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете - ее колористическое решение.

При выполнении заданий на анализ работ классических произведений чрезвычайно важен отбор оригиналов. Для учебной работы лучше выбирать оригиналы с ясно читающимся характером формата, где четко выражены основные членения композиции – верх и низ, правое и левое, центр и периферия. Определение образно-смыслового центра композиции позволяет установить порядок подчинения элементов изображения. Важно, чтобы анализ не перешел в механическое копирование – излишняя детализация мешает в подобной работе.

Педагог должен предлагать учащимся различные пластические ходы, не позволять ему увлекаться шаблоном, приучать к серьезной и последовательной проработке замысла.

6.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, натурные зарисовки и наброски, форэскизы, 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.

6.3. Дидактические материалы

Для успешного результата в освоении программы по композиции станковой необходимы следующие учебно-методические пособия:

- таблицы 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.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

7.1. Методическая литература

1. Анциферов В. Г., Анциферова Л. Г., Кисляковская Т. Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М.: 2003.2.
2. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. – М.: РИП-ХОЛДИНГ, 2016
3. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М.: 1977.
4. Голубева О. Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. - М.: 2004.
5. Глазова М.В. Изобразительное искусство. Алгоритм комп. – М.: Кочито-центр, 2012
6. Даниэль С. М. Учебный анализ композиции. / «Творчество» №3, 1984
7. Короткевич К. Анализ картины. Учебное пособие. – Л.: Знание, 1975
8. Корепанова О. Композиция от А до Я. – Ростов на Дону: Феникс, 2014
9. Основы перспективы и композиции. Сост. Минеджан Т.Н. – М.: АСТ-Астрель, 2006
10. Паранюшкин В. Композиция. – Ростов на Дону: Феникс, 2005
11. Претте М. К., Капальдо А. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М.: 1981.
12. Пружан И. Натюрморт в русской и советской живописи – Л.: Аврора, 1971
13. Шорохов Е. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. – М.: Просвещение, 1974

7.2. Учебная литература

1. Барышников А.П. Перспектива. - М.: Искусство, 1955
2. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М.: Владос, 2006
3. Лумис А. Искусство иллюстрации. Учебное пособие. – М.: Колибри, 2015
4. Кулебакин Г. Рисунок и основы композиции. Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1983
5. Платонова П. Энциклопедический словарь эного художника. – М.: Педагогика, 1983
6. Ростовцев Н.М. Рисунок, живопись, композиция. Учебное пос. – М.: Просвещение, 1989
7. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996.

7.3. 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, животных, гербарии, демонстрационные модели;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

АННОТАЦИЯ
к программе по учебному предмету
ПО.01.УП.03, В.04
ПО.01.УП.06, В.05
КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ
дополнительной предпрофессиональной программы
в области изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ» со сроком обучения 5 и 8 лет

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

Программа **предназначена** для учащихся 1-5 классов дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» с 5-летним сроком обучения и для учащихся 4-8 классов дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» с 8-летним сроком обучения

Программа учебного предмета «Композиция станковая» **направлена** на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, а также на эстетическое воспитание и духовно - нравственное развитие обучающихся.

Коррекция (изменения) в программе связаны с:

- изменением (увеличением) количества учебных часов аудиторных занятий в неделю в 1 - 4 классах (5 летней программе) и в 4 - 7 классах (8 летней программе) на 1 час в неделю (3 часа в неделю);
- уточнением и изменением некоторых тем программы;
- добавлением наглядных примеров работ по каждой теме