

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «БЕРЕГИНЯ»



ПРИНЯТО:

Педагогическим советом
МБУДО ДШИ «Берегиня»
Протокол №1 от 06.09.2023

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУДО ДШИ «Берегиня»
Сомова Т.Н. *Сомова*
Дата: 06.09.2023



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

**Предметная область
В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ**

**ПРОГРАММА
учебного предмета
В.01. КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ**

Бердск 2023

Автор-составитель:

Е.А. Малыгина – преподаватель ДПИ и ИЗО МБУДО ДШИ «Берегиня».

Редактор:

И.А. Жигалкина – методист, преподаватель фортепиано высшей квалификационной категории МБУДО ДШИ «Берегиня».

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Срок реализации учебного предмета;*
- *Объем учебного времени предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;*
- *Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цель и задачи учебного предмета;*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.*

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- *Учебно-тематический план;*
- *Годовые требования. Содержание тем учебно-тематического плана.*

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки.*

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- *Методические рекомендации преподавателям;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;*
- *Дидактические материалы.*

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- *Список методической литературы;*
- *Список учебной литературы;*
- *Средства обучения.*

I. 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 «Декоративно-прикладное творчество».

Учебный предмет «Композиция станковая» имеет художественно-эстетическую направленность и 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 «Рисунок», «Живопись» и «Композиция прикладная». 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 «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 3 года: с 3 по 5 класс. Возраст детей, приступающих к освоению программы 9-10 лет.

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

Общий объем времени по учебному предмету «Композиция станковая» при 3-летнем сроке обучения составляет 247,5 часов. Из них: 148,5 часа – аудиторные занятия, 99 часов - самостоятельная работа.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

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

Таблица 1

Содержание	3-5 классы
Максимальная учебная нагрузка в часах	247,5
Общее количество часов на аудиторные занятия	148,5
Общее количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия	99

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять 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.

Цель и задачи учебного предмета

Целью программы учебного предмета «Станковая композиция» является помощь в формировании мировоззрения ребенка, воспитывающего художественно-образное мышление, вкус, восприятие красоты в природе, в человеческих отношениях, в искусстве; воспитание у ребенка умения воплощать свои замыслы в художественные формы.

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 учащимися опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Структура 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;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- 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 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

Мастерская по композиции станковой оснащена мольбертами, подиумами, софитами, компьютером, интерактивной доской.

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

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Таблица 2

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени					Всего часов
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год	
Годы обучения	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год	
Количество недель	33	33	33	33	33	
Количество учебных часов в неделю	-	-	1,5	1,5	1,5	
Аудиторные занятия (всего в год)	-	-	49,5	49,5	49,5	148,5
Количество часов на самостоятельную работу в неделю	-	-	1	1	1	
Самостоятельная работа (всего в год)	-	-	33	33	33	99
Максимальная учебная нагрузка	-	-	82,5	82,5	82,5	247,5
Форма аттестации			просмотр	просмотр	экзамен	

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

- 3-5 классы – 1,5 часа в неделю.

Самостоятельная работа:

- 3-5 классы – 1 час в неделю.

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по данному учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими организаций культуры (выставок, галерей, музеев и т.д.), подготовку и участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательной организации.

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.

Композиция в данной программе понимается в широком смысле и, прежде всего как сознательная деятельность по организации всех элементов изображения с целью реализации определенной идеи, поэтому закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции идейному замыслу ставится на первое место. Ученику важно научиться осознанно относиться к идее и понимать, как на эту идею работают:

- гармония композиционной схемы;
- цветовая гармония;
- гармония света.

Учебно-тематический план

1 год обучения (3 класс)					
№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1.	Тема 1. Введение. Композиция – знакомство. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции.	урок	2,5	1,5	1

2.	Тема 2. Выразительность элементов формы. Ассоциативные композиции на заданную тему.	урок	7,5	4,5	3
3.	Тема 3. Главное пятно в композиции и средства его выявления.	урок	7,5	4,5	3
4.	Тема 4. Симметрия – асимметрия. Позитив – негатив.	урок	7,5	4,5	3
5.	Тема 5. Цвет в композиции. Цветовые гармонии.	урок	7,5	4,5	3
6.	Тема 6. Равновесие в композиции.	урок	10	6	4
7.	Тема 7. Музыкальная композиция. Ритм в композиции.	урок	10	6	4
8.	Тема 8. Иллюстрирование.	урок	10	6	4
9.	Тема 9. Графические преобразования. Почка.	урок	10	6	4
10.	Тема 10. Сочинение фантастических образов.	урок	10	6	4
Итого часов:			82,5	49,5	33

2 год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1.	Тема 1. Выразительные средства в станковой композиции. Цвет в композиции. Композиция «Запах осенних листьев».	урок	5	3	2
2.	Тема 2. Трансформации на основе природных форм. Каштан. Гранат. Ракушка.	урок	7,5	4,5	3
3.	Тема 3. Композиционная схема в станковой композиции.	урок	7,5	4,5	3
4.	Тема 4. Движение и покой в станковой композиции.	урок	7,5	4,5	3
5.	Тема 5. Драпировка как элемент композиции. Композиция Театр.	урок	10	6	4

6.	тема 6. Ритм в станковой композиции. Животное в духе художника Вазарели.	урок	10	6	4
7.	Тема 7. Упражнения на передачу пространства	урок	10	6	4
8.	Тема 8. Линия как выразительное средство композиции. Работа с фактурами.	урок	12,5	7,5	5
9.	Тема 9. Тональность и тональная пластика. Серия графических работ.	урок	12,5	7,5	5
	Итого часов		82,5	49,5	33

3 год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1.	Тема 1. Контраст, нюанс, тождество.	урок	7,5	4,5	3
2.	Тема 2. Символика в станковой композиции.	урок	10	6	4
3.	Тема 3. Автопортрет.	урок	10	6	4
4.	Тема 4. Способы выявления пространства.	урок	10	6	4
5.	Тема 5. Тема и сюжет в станковой композиции. Иллюстрирование.	урок	10	6	4
6.	Тема 6. Городской пейзаж – композиция-картина.	урок	10	6	4
7.	Тема 7. Творческий проект.	урок	25	15	10
	Итого часов		82,5	49,5	33

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения

Тема 1. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников.

Задание: знакомство с основными понятиями.

Задачи: выполнить композицию на свободную тему, например: «Веселая корова».

Материал: гуашь, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

Тема 2. Выразительность элементов формы. Ассоциативные композиции на заданную тему.

Задание: используя разнообразные выразительные средства живописи и графики, передать в композиции из абстрактных элементов определенные настроения, состояния.

Задачи: развитие образного мышления.

Материал: гуашь, А4. таблицы.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии,

Тема 3. Главное пятно в композиции и средства его выявления.

Задание: создать композицию, в которой ясно читается главное и второстепенное, где окружение дополняет главную фигуру композиции по цвету, тону, форме, смыслу

Задачи: Беседа о жанровой композиции. Работа направлена на развитие наблюдательности, умения передавать увиденное в своей работе, выделение главного и второстепенного. Дать понятие форэскиза (предварительного эскиза), его роли в работе над композицией. Преодолеть при расположении элементов композиции пустоту или стесненность изображения.

Материал: гуашь, А3, А4.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

Тема 4. Симметрия – асимметрия. Позитив – негатив.

Задание: создать необычный образ дерева на основе симметричного композиционного построения, используя находки в работе с фактурами (смотри программу по рисунку).

Задачи: беседа о графике, видах, технике, основных средствах выразительности. Создать ритмически организованную работу, уделяя особое внимание выразительному силуэту. Предварительно – работа над форэскизами.

Материал: тушь, гуашь, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

Тема 5. Цвет в композиции. Цветовые гармонии «Волшебные цветы».
Мозаика.

Задание: используя гармонию сближенных цветов придумать зимний, весенний, летний и осенний цветок.

Задачи: создать с помощью цвета настроение в работе, используя гармонию сближенных цветов, мозаичное решение

Материал: гуашь, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

Тема 6. Равновесие в композиции.

Задание: создать зрительно уравновешенную и ритмически организованную композицию.

Задачи: решаются экспериментально: вырезанные фигуры перемещаются по листу, заменяются одна другой, результаты анализируются; когда композиция найдена, фигуры приклеиваются.

Материал: аппликация, графические материалы, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

Тема 7. Музыкальная композиция. Ритм в композиции.

Знакомство с понятиями символ и типы видения.

Задание: выполнить композицию символического характера.

Задачи: развитие образно- смыслового мышления.

Материал: гуашь, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

Тема 8. Иллюстрирование.

Задание: выбрать сюжет и нарисовать иллюстрацию.

Задачи: применить на практике средства выявления главного пятна в композиции.

Материал: гуашь, графические материалы, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

Тема 9. Графические преобразования. Почка.

Задание: создать выразительную композицию, используя декоративные средства графики.

Задачи: развитие образного мышления, учимся использовать в работе предварительные эскизы.

Материал: графические материалы, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии.

Тема 10. Сочинение фантастических образов. Я в почке.

Задание: выполнить композицию фантастического характера, в основу которой можно положить предыдущую работу.

Задачи: учимся выражать в работе настроения и переживания с помощью цвета и ритма цветовых пятен.

Материал: гуашь, А2.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии.

2 год обучения

Тема 1. Выразительные средства в станковой композиции. Цвет в композиции. Композиция «Запах осенних листьев».

Задание: придумать композицию, используя цветовые гармонии и ассоциативный образный тип видения.

Задачи: создать с помощью цвета образ и настроение в работе, поиски цветовых гармоний.

Материал: гуашь, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии.

Тема 2. Трансформации на основе природных форм. Каштан. Гранат. Ракушка.

Задание: стилизация на основе природной формы.

Задачи: создать выразительную композицию, используя образный тип видения; декоративные возможности живописи и графики; поиски образов.

Материал: графические материалы, гуашь, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии.

Тема 3. Композиционная схема в станковой композиции.

Задание: создать свою композицию на основе заданной композиционной схемы.

Задачи: сохранить в работе расположение композиционного центра, характер членения картинной плоскости, пропорциональные соотношения фигур, заданные предложенной композиционной схемой для создания своей работы.

Материал: гуашь, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии.

Тема 4. Движение и покой в станковой композиции.

Задание: упражнения на передачу движения и покоя.

Задачи: используя в работе предварительные эскизы, создать статичную и динамичную композиции.

Материал: графические материалы, гуашь, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии.

Тема 5. Драпировка как элемент композиции. Композиция Театр.

Задание: создать динамичную или статичную композицию, используя образный тип видения.

Задачи: используя работу, сделанную на уроках живописи, дорисовать драпировку до придуманного образа.

Материал: гуашь, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии.

Тема 6. Ритм в станковой композиции. Животное в духе художника Вазарели.

Задание: создать необычный образ животного, используя выразительные средства графики.

Задачи: развитие образного мышления, учимся использовать в работе эскизы.

Материал: графические материалы, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии.

Тема 7. Упражнения на передачу пространства.

Задание: создать графические композиции с ярко выраженным пространством.

Задачи: развитие техники работы карандашом.

Материал: карандаш, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии.

Тема 8. Линия как выразительное средство композиции. Работа с фактурами. Композиция «Архитектурное животное».

Задание: создать выразительную графическую композицию, используя образный или смысловой тип видения.

Задачи: изучение типов видения.

Материал: карандаш, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии.

Тема 9. Тональность и тональная пластика. Серия графических работ.

Задание: Выполнить серию графических работ, объединенных общим графическим языком на тему «Мой город».

Задачи: поиски графического языка; создать композиции с выразительной тональной пластикой.

Материал: по выбору учащихся.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

3 год обучения

Тема 1. Контраст, нюанс, тождество.

Задание: создать две композиции на одну тему, например: «Город».

Задачи: используя средства композиции: контраст, нюанс, тождество; цветовое решение одной композиции построить на контрастных цветовых сочетаниях, другой — нюансированных.

Материал: гуашь, акварель, А2.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

Тема 2. Символика в станковой композиции.

Задание: выполнить композицию символического характера, например: «Формула весны», «Формула Осени».

Задачи: Знакомство с творчеством Чюрлениса, Филонова.

Материал: гуашь, акварель, А2.

Наглядный материал: альбомы с работами Чюрлениса, Филонова, работы учащихся, репродукции, фотографии.

Тема 3. Автопортрет.

Задание: живописная композиция декоративного или реалистического характера.

Задачи: выявить характер портретируемого с помощью композиционных средств, цветовой гаммы, техники и изобразительных приемов.

Материал: гуашь, акварель, А2.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

Тема 4. Способы выявления пространства.

Задание: создать композицию на тему, например: «В ДШИ».

Задачи: создать пространственную композицию, в основе которой лежит ритм, используя выразительные средства композиции, живописи и графики на свой выбор.

Материал: гуашь, акварель, А2.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

Тема 5. Тема и сюжет в станковой композиции. Иллюстрирование.

Задание: выбрать сюжет и используя выразительные средства композиции: ритм, цвет, тон, колорит, контраст для выражения своего эмоционального отношения к теме, создать художественный образ.

Задачи: включив в пространство человеческую фигуру, необходимо передать настроение данного литературного отрывка, состояние героя, освещение.

Материал: гуашь, акварель, А3.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

Тема 6. Городской пейзаж – композиция-картина.

Задание: Создание пейзажа.

Задачи: Выбор сюжета, формата и организация сюжета на плоскости, сбор материала, цветовые и тональные средства выражения, используемые для передачи настроения в пейзаже; смысловое решение эскизов — работа над самой композицией в материале.

Материал: на выбор учащегося.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

Тема 7. Творческий проект.

Задание: Поиски темы – выстраивание концепции серии работ. Сбор и обработка материала, зарисовки, эскизы, этюды. Поиски графических и живописных решений – как отдельных листов серии, так и всей серии в целом.

Задачи: Дипломная работа как форма итоговой аттестации учащихся. Создание серии, связанной единством замысла. Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, наклонности и умения данного конкретного ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

Материал: Размер работ, техника исполнения – на выбор учащегося.

Наглядный материал: работы учащихся, репродукции, фотографии, таблицы.

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

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- тональной, цветовой, линейной композиции;

- о движении в композиции;
- о ритме в станковой композиции;
- о контрастах и нюансах;

- умения:

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

- навыки:

- владения техниками работы гуашью, графическими техниками;
- поэтапной работы над сюжетной композицией;

2 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;
- работы с ограниченной палитрой, составление колеров;

3 год обучения

- знания:

- о пропорциях, об основах перспективы;
- о символическом значении цвета в композиции;

- о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;
- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

- умения:

- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до известной степени законченности;
- обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей
- применения основных правил и законов станковой композиции;
- основных пропорций фигуры человека;
- соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера; и животных;
- собирать дополнительный материал для создания композиции;

- навыки:

- разработки сюжета;
- использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
- приобретение опыта работы над серией композиций.
- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- создания целостности цветотонального решения листа.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Формы промежуточной аттестации:

- контрольный урок (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 работа в рамках *итоговой аттестации* 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.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса.

Этапы работы:

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

Критерии оценок

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

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.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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 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 с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

Работа учителя должна быть построена таким образом, чтобы ничего не навязать ребенку, чтобы он мог сам прийти к тому или иному решению-открытию. В результате обучения станковой композиции каждый учащийся должен обладать определенной суммой знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного создания эскиза композиции, выполненного грамотно и в соответствии с замыслом.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Дидактически 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.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
13. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977
18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995
19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Список учебной литературы

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

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,

демонстрационные:

муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели.