

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств №1»
городского округа Кинель Самарской области

Программа по учебному предмету ПО.01.УП.03

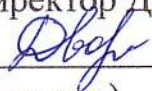
Композиция станковая
дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы
в области изобразительного искусства
«ЖИВОПИСЬ»

(срок обучения 5 (6) лет)

(новая редакция)

г.о. Кинель, 2024 год

УТВЕРЖДЕНО
на заседании
педагогического совета
МБУ ДО «ДШИ №1»
Протокол № 5 от
«03» июня 2024 года

УТВЕРЖДАЮ
Директор Дворянкин А.Ю.

(подпись)
Приказ № 38/1 от
«06» июля 2024 года

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе примерной программы директора Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, преподавателя, почетного работника общего образования Российской Федерации Анохина А.Ю., преподавателя Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, народного мастера России Левандовской Н.В., преподавателя Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел Троицкого Н.И.

Организация-разработчик: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1» городского округа Кинель Самарской области.

Разработчики:

Преподаватель художественного отделения Панова Светлана Анатольевна;

Структура программы

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.
- Срок реализации учебного предмета.
- Сведения о затратах учебного времени.
- Форма проведения учебных аудиторных занятий.
- Цели и задачи учебного предмета.
- Методы обучения.
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

II. Планируемые результаты освоения обучающимися обучающей программы.

III. Учебно-тематический план.

IV. Содержание учебного предмета.

- Годовые требования.

V. График образовательного процесса.

VI. Программы учебных предметов.

VII. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения обучающей программы обучающимися.

VIII. Творческая, методическая и культурно-просветительская деятельность обучающего учреждения.

- Методические рекомендации.
- Средства обучения.

IX. Список рекомендуемой литературы.

- Методическая литература.
- Учебная литература.

I. Пояснительная записка.

Характеристика учебного предмета.

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

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

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

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

Срок реализации учебного предмета.

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет: при 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» - с 1 по 5 классы. Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» увеличивается на 1 год при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 5-летнем сроке обучения составляет 924 часа. Из них: 363 часа – аудиторные занятия, 561 час – самостоятельная работа.

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.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия: 1 - 4 классы - 2 часа, 5 класс - 3 часа.

Самостоятельная работа: 1 - 3 классы - 3 часа 4 - 5 классы - 4 часа.

Цель и задачи учебного предмета.

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. Также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Обоснование структуры программы.

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

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

Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

II. Содержание учебного предмета.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей

развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

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

III. Учебно-тематический план.

Первый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
Раздел 1. Основы станковой композиции					
1.1	Вводная беседа об основных законах композиции.	урок	5	3	2

1.2	Исполнение сюжетной композиции «Мои друзья».	урок	5	3	2
Раздел 2. Цвет в станковой композиции					
2.1	Беседа об основных, составных и дополнительных цветах. Эмоциональная характеристика цвета	урок	5	3	2
2.2	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс. Этюд «Осенние листья на асфальте», «Деревья осенью».	урок	20	12	8
Раздел 3. Сюжетная композиция					
3.1	Сюжетная композиция по литературному произведению (русские сказки). Симметрия и ассиметрия.	урок	45	27	18
II полугодие					
3.2	Ритм в станковой композиции. Динамика и статика в композиции. Создание композиции «Зимний лес» или «Карнавал»	урок	20	12	8
3.3	Композиционный центр в станковой композиции. Композиция к сказке Пушкина	урок	25	15	10

3.4	Выразительные средства станковой композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура). Понятия плана, пространства, ритма, масштаба, соразмерности элементов, состояния в пейзаже. Выполнение композиции городского или деревенского пейзажа	урок	40	24	16
-----	---	------	----	----	----

Второй год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
Раздел 1. Цвет в станковой композиции					
1.1	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции. Выполнение композиции городского пейзажа со стаффажем в три тона с одним из основных цветов с применением разбела и затемнения. 2-3 плана.	урок	40	24	16
Раздел 2. Сюжетная композиция					

2.1	1-фигурная, 2-фигурная и многофигурная композиции. Статика и динамика. Иллюстрация к литературному произведению или конкурсная тема.	урок	40	24	16
II полугодие					
Раздел 3. Декоративная композиция					
3.1	Монокомпозиция в декоративном искусстве, принципы ее построения. Создание плоскостного изображения предмета. Монохром.	урок	10	24	4
3.2	Трансформация и стилизация предмета. Трансформация предложенных предметов за счет изменения их пропорций	урок	25	15	10
3.3	Декоративная композиция натюрморта. Эскиз натюрморта при пятновой трактовке форм.	урок	25	15	10
3.4	Стилизация изображений животных. Создание декоративной композиции с животными.	урок	25	15	10

Третий год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
Раздел 1. Графика					
1.1	Графическая иллюстрация к произведению русской или мировой литературы с введением орнамента	урок	40	24	16
1.2	Создание композиции в книжной графике с применением визуальных эффектов.	урок	40	24	16
II полугодие					
Раздел 2. Сюжетная композиция (исторический жанр)					
2.1	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику	урок	85	51	34

Четвертый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
Раздел 1. Создание художественного образа в композиции					
1.1	Композиционная организация портрета. Портрет литературного персонажа. Передача характера, психологии.	урок	42	28	14
1.2	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане «Автопортрет»	урок	54	36	18
II полугодие					
Раздел 2. Сюжетная композиция					
2.1	Иллюстрации к литературным произведениям зарубежных писателей	урок	102	68	34

Пятый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
Раздел 1. Графика					
1.1	Архитектурная фантазия. Создание графической композиции с архитектурными элементами	урок	42	24	18
Раздел 2. Итоговая работа					
1.2	Поиск итоговой темы, подбор иллюстративного материала, разработка эскизов.	урок	70	40	30
II полугодие					
2.1	Выполнение итоговой работы	урок	119	68	51

В данном учебном плане предлагается вариант итоговой работы (итоговая аттестация) при 5-летнем сроке реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись».

Для 6-летнего срока реализации программы образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает содержание и план выполнения итоговой работы. В разделе «Аттестация: цели, виды, форма, содержание» предложены методические рекомендации по организации и проведению итоговой аттестации учащихся.

IV. Содержание учебного предмета.

Годовые требования.

Первый год обучения. I полугодие.

Раздел 1. Основы композиции станковой.

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

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

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

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе.

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

Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла.

Предлагаемые аудиторские задания: исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Мои друзья».).

Задание для самостоятельной работы: зарисовки фигуры человека в окружающей среде.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

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

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

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

Предлагаемое аудиторское задание: создание цветовых растяжек холодной

гаммы:

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

Задание для самостоятельной работы: создание цветовых растяжек теплой гаммы:

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

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

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

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

Предлагаемые аудиторские задания:

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

Задания для самостоятельной работы: создание цветовых выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, цветовые эскизы образов деревьев.

Раздел 3. Сюжетная композиция.

3.1. Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия».

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

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

Предлагаемое аудиторское задание: выполнение композиции на тему русских

сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма.

Задания для самостоятельной работы: наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по воображению.

Первый год обучения. II полугодие.

3.2. Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание:

а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск отрекается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче), Боттичелли «Оплакивание» (Милан), «Весна» (Уффици), Питер Брейгель «Охотники на снегу».

б) создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», «Метель», «Карнавал».

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении.

3.3. Композиционный центр в композиции станковой.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое

пространство.

Задание для самостоятельной работы: выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента.

3.4. Выразительные средства композиции станковой.

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

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

Предлагаемые аудиторные задания:

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

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

Второй год обучения. I полугодие.

Раздел 1. Цвет в композиции станковой.

1.1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных

цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками. Двух или трех плановое пространство.

Задание для самостоятельной работы: создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников.

Раздел 2. Сюжетная композиция.

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

Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто «Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. Кругликова и других). 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».

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

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

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

Второй год обучения. II полугодие.

Раздел 3. Декоративная композиция.

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

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

Задача: навыки перехода на условную плоскостную форму предмета.

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром:

- рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»;
- изображение силуэта этого предмета.

Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.

3.2. Трансформация и стилизация изображения.

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

Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.

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

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

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

3.3. Декоративная композиция натюрморта.

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму.

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

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

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

Задание для самостоятельной работы: эскиз натюрморта с пятновой трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру.

3.4. Стилизация изображения животных.

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Предлагаемое аудиторное задание:

- Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:
 - а) древнеиранские мотивы;
 - б) готические мотивы;
 - в) стиль эпохи Возрождения.
- Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.

Задание для самостоятельной работы: создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн.

Третий год обучения. I полугодие.

Раздел 1. Графика.

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

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

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

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

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

1.2. Графический лист с визуальным эффектом. Иллюстрация.

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики: параметры страницы и ее заполнение, взаимодействие чистого пространства

листа и изображения.

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

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

Задание для самостоятельной работы: отбор самого выразительного эпизода литературного произведения для наиболее полного раскрытия его через визуальный эффект.

Третий год обучения. II полугодие.

Раздел 2. Сюжетная композиция (исторический жанр).

2.1. 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.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении.

1. Выбор темы и сюжета для разработки композиции.
2. Исполнение мини-серии в материале.

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

Четвертый год обучения. I полугодие.

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции.

1.1. Композиционная организация портрета.

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

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

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

Задание для самостоятельной работы: анализ работ великих художников (композиционные схемы), наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы человека.

1.2. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.

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

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

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

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

Четвертый год обучения. II полугодие.

Раздел 2. Сюжетная композиция.

2.1. Иллюстрации к литературным произведениям.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание:

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

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

Пятый год обучения. I полугодие.

Раздел 1. Графика.

1.1. Архитектурная фантазия.

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

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

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

Задание для самостоятельной работы: изучение архитектурных стилей.

Знакомство с современными тенденциями в архитектуре.

Раздел 2. Поиск итоговой темы.

2.1. Выбор темы и сюжета к итоговой работе.

Цель: Разработка эскизов для создания композиции на выбранную тему.

Задача: Умение создавать композицию с учетом законов композиции.

Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение эскизов к выбранной теме.

Задание для самостоятельной работы: Подбор иллюстративного материала.

Подготовительные наброски и этюды.

Пятый год обучения. II полугодие.

Раздел 3. Итоговая работа.

3.1. Выполнение итоговой работы:

Цели и задачи: Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, склонности и умение ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой многофигурной тематической композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: Создание трех композиций объединенных одной темой.

Задание для самостоятельной работы: Сбор подготовительного материала, пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

V. График образовательного процесса.

Вид учебной работы, ат- тестации, учебной на- грузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	363
Самостоятельная работа (в часах)	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	924
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	Зачет	Экзамен	Зачет	Экзамен	Зачет	Экзамен	Зачет	Экзамен	Зачет	Итоговая аттестация	

VI. Программы учебных предметов.

При реализации программы «Живопись» по учебному предмету «Станковая композиция» с 5 летним сроком обучения все обучение включает в себя предметные области и следующие учебные предметы.

Художественное творчество:

- рисунок – 660 часов
- живопись – 594 часа
- композицию станковую – 429 часов

Историю искусств:

- беседы об искусстве – 49,5 часов

- историю народной культуры и изобразительного искусства – 227,5 часов

Пленэрные занятия:

- пленэр - 140 часов

Вариативная часть:

- прикладная композиция – 20% от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренной на аудиторные занятия.

VII. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения обучающей программы обучающимися.

Результатом освоения учебного предмета «Станковая композиция» 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.

Первый год обучения

- знания:

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

- умения:

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

- навыки:

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

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.

Третий год обучения

- знания:
 - о пропорциях, об основах перспективы;
 - о символическом значении цвета в композиции;
 - о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;
 - об эмоциональной выразительности и цельности композиции;
- умения:
 - ориентироваться в общепринятой терминологии;
 - доводить свою работу до известной степени законченности;
 - обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и животных;
 - собирать дополнительный материал для создания композиции;
- навыки:
 - разработки сюжета;
 - использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции
 - приобретение опыта работы над серией композиций.

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.

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;

- создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

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

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

Формы промежуточной аттестации:

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

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

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет - в 5 классе;

- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 6 лет - в 6 классе.

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.

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

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

Этапы работы:

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

Критерии оценок.

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

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.

VIII. Творческая, методическая и культурно-просветительская деятельность обучающего учреждения.

Методические рекомендации.

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 натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции станковой:

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

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных

часов, отведенных на предмет «Композиция станковая». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

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

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности. Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Средства обучения

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, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; работы учащихся из методического фонда школы;
- муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов, мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

Творческая, культурно-просветительская деятельность обучающего учреждения.

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления личности обучающее учреждение должно создать развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность:

- выявление и развитие одаренных детей в области изобразительного искусства;
- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад);
- организация посещений обучающимися учреждений культуры и организаций (выставочных залов, музеев и др.);
- организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, обучающие учреждения среднего профессионального и

высшего профессионального образования, реализующими основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;

- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития изобразительного искусства и образования.

IX. Список рекомендуемой литературы.

Методическая литература

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.

Учебная литература

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