Аннотация

 к рабочей программе по учебному предмету «Композиция»

дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Академическое рисование»

Срок обучения 5 лет

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

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

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

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

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет: при 5-летней Дополнительной общеразвивающей программе, аналогичной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись»- с 1 по 5 классы.

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, 429 час - самостоятельная работа. Из часов вариативной части к часам композиции в 1-4 классе добавлен 1 час аудиторных занятий, что составляет 3 учебных часа в неделю. В таблице данный час обозначен «+».

Сведения о затратах учебного времени

и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной**нагрузки**	**Затраты учебного времени,****график промежуточной и итоговой аттестации**	**Всего часов**
Классы	1	2	3	4	5	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	32+16	34+17	32+ 16	34+17	32+17	34+ 17	32+16	34+17	48	51	363+ 132
Самостоятельнаяработа (в часах)	32	34	32	34	32	34	48	51	64	68	429
Максимальная учебная нагрузка(в часах)	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	924
Вид промежуточной аттестации пополугодиям и итоговая	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	тоговая естация	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

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, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

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

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

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

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 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.

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

***Учебно-тематический план* Композиция**

№	**Наименование раздела, темы**	**Вид учебного занятия**	**Общий объем времени (в часах)**
Максима льная учебная нагрузка	**Самостоя тельная работа**	**Аудиторн ые занятия**
1 год обучения
1 четверть-9 уч. недель
	Раздел 1. Основы композиции станковой				
1.1.	Вводная беседа об основныхзаконах и правилах композиции	урок	5	2	2+1
1.2.	Равновесие основныхэлементов композиции в листе	урок	5	2	2+1
	Раздел 2. Цвет в композиции**станковой**				
2.1.	Основные цвета, составные цвета и дополнительные цвета. Эмоциональная характеристикацвета	урок	5	2	2+1
2.2.	Выразительные возможности цвета в композиции. Контраст инюанс	урок	30	12	12+6
	2 четверть- 7 уч. недель
	Раздел 3. Сюжетная**композиция**				
3.1.	Несложная сюжетнаякомпозиция. Понятия«симметрия».	урок	20	8	8+4
3.2.	Сюжетная композиция с использованием палитры в 2тона.	урок	15	6	6+3
3 четверть- 10 уч. недель
3.3.	Ритм в композиции станковой, изучение понятия ритма.	урок	20	10	10+5

3.4.	Композиционный центр в композиции станковой	урок	20	10	10+5
	4 четверть- 7 учебных недель
3.5.	Выразительные средствакомпозиции станковой	урок	33	14	14+7
	Итого: 33 учебные недели		**165**	**66**	**66+33**
2 год обучения
1 четверть- 9 уч. недель
	Раздел 1. Цвет в композиции**станковой**				
1.1.	Ограничение цветовой палитрыв живописной композиции	урок	45	18	18+9
	2 четверть- 7 учебных недель
	Раздел 2. Сюжетная**композиция**				
2.1.	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, (статичная и динамичнаякомпозиции)	урок	35	14	14+7
3 четверть- 10 уч. недель
	Раздел 3. Декоративная**композиция**				
3.1.	Основные принципы построения декоративнойкомпозиции	урок	10	4	4+2
3.2.	Трансформация и стилизацияизображения	урок	25	10	10+5
3.3.	Декоративная композициянатюрморта	урок	15	6	6+3
4 четверть – 7 уч. недель
3.4.	Стилизация растительных иживотных форм	урок	35	14	14+7
	Итого:		165	66	66+33
3 год обучения
1 четверть- 9 учебных недель
	Раздел 1. Сюжетная**композиция**				
1.1.	Пейзаж, как жанр станковойкомпозиции	урок	45	18	18+9
2 четверть – 7 уч. недель
	Раздел 2. Цвет в композиции**станковой**				

2.1.	Живописная композиция, возможно в интерьере снебольшим количеством персонажей	урок	35	14	14+7
	3 четверть – 10 уч. недель
	Раздел 3. Сюжетная**композиция (исторический бытовой жанр)**				
3.1.	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческуюили бытовую тематику	урок	50	20	20+10
	4 четверть - 7 уч. недель
3.2.	Выполнение живописнойкомпозиции на историческую или бытовую тему	урок	35	14	14+7
	Итого:		165	66	99
4 год обучения
1 четверть- 9 учебных недель
	Раздел 1.Создание художественного образа в**композиции**				
1.1.	Композиционная организация портрета	урок	63	36	18+9
	2 четверть 7 учебных недель
1.2.	Однофигурная илидвухфигурная композиция со стаффажем на заднем плане	урок	49	28	14+7
3 четверть- 10 учебных недель
1.3.	Выполнение сложной сюжетной композиции ,возможноиллюстрации к произведениям русской и мировой литературы	урок	70	40	20+10
4 четверть- 7 учебных недель
1.4.	Выполнение сложной многофигурной композиции (возможно батальной илижанровой направленности)	урок	49	28	14+7
	Итого:		231	132	66+33
5 год обучения Ι полугодие
1 четверть- 9 уч. недель
	Раздел 1. Графика				

1.1.	Сложная графическая композиция. Возможно иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием элементовдекоративного характера (орнамента).	урок	28	16	12
1.2.	Графический лист с визуальным эффектомВариант 1. ИллюстрацияВариант 2. Архитектурные фантазииВариант 3. Пространственные фантазии	урок	35	20	15
	2 четверть- 7 уч. недель
	Раздел 2. Сюжетная**композиция**				
2.1.	Сюжетная композиция наконкурсную тему	урок	43	28	21
3 четверть- 10 уч. недель
	Раздел 3. Итоговая работа				
3.1.	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры).Вариант 2. Сюжетная композиция.Многофигурная композиция (конкурсные задания).Вариант 3. Декоративный натюрморт. Материал произвольный	урок	70	40	30
	4 четверть- 7 уч. недель
3.2.	Завершение итоговой работы	урок	49	28	21
	Итого:		**225**	**132**	**99**

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

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения Раздел 1. Основы композиции станковой

* 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 .

* 1. Равновесие основных элементов композиции в листе.

Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и

«изображение на картинной плоскости».

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

Предлагаемые аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Мои друзья», «Летние игры» и т.п.).

Задание для самостоятельной работы: зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

* 1. Основные цвета, составные цвета. Дополнительные цвета. 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 аудиторное 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.
	1. Достижение выразительности цвета. Контраст и нюанс.

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

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

Предлагаемые аудиторные задания:

* 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

* 1. Несложная сюжетная композиция. Понятия «симметрия».

Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции 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 аудиторное задание: выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная тема).

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

* 1. Сюжетная композиция с использованием палитры в два тона.

Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту старых мастеров.

Задача: приобретение опята исполнения композиции в ахроматической гамме, умение передавать состояние и настроение выразительными средствами ахроматических цветов.

Предлагаемое аудиторное задание:

Выполнение композиции на тему «Буря», «Ненастье».

Задание для самостоятельной работы:. Наброски кистью людей, животных, несложных пейзажных мотивов в ахроматической гамме.

* 1. 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.

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.

* 1. 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: иллюстрации к сказкам. Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

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

* 1. 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 графического листа 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.

2 год обучения

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 трехплановое 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.

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: Несложная сюжетная композиция «Мой день», «Во дворе».

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов. **Раздел 3. Декоративная композиция**

* 1. Основные принципы построения декоративной композиции.

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

Задача: навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета.

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром:

рисунок предмета (персонажа или группы предметов) определение

«большой тени»;

силуэтное изображение.

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

* 1. 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 предметов при помощи изменения пропорций:

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

* 1. Декоративная композиция.

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму. *Задача:* умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании.

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскизов при пятновой трактовке форм:

* + - 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.

* 1. Стилизация изображения животных.

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента: а) древнеиранские мотивы;

б) готические мотивы;

в) стиль эпохи Возрождения. г) стиль Модерн

1. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.

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

год обучения Раздел 1. Сюжетная композиция

1.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции.

Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона»,

«эмоциональное состояние», «выделение главного».

Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа.

Предлагаемое аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба. *Задание для самостоятельной работы:* копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Живописная композиция, возможно в интерьере с небольшим количеством персонажей.

Цель: 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.

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы:

«Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная.

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

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический, бытовой жанр)

* 1. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую или бытовую тематику.

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

* + - совмещение разновременных событий;
		- совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);
		- сочетание разнонаправленного движения;
		- совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции, приобретение опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли детали в утверждении достоверности изображения.

Предлагаемое аудиторное задание:

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

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

* 1. Выполнение живописной композиции на историческую или бытовую тему.

*Цель:*Изучение возможностей передачи цветом глубины, плановости композиции, либо выявление декоративного начала в композиции и ее плоскостного строя средствами цвета.

Задача: укрепление навыков работы с подготовительным материалов, изучение костюма, предметов материальной культуры, навыков выбора формата, колористического решения.

Предлагаемое аудиторное задание:

Выбор темы и сюжета для разработки композиции бытового или исторического характера.

Исполнение работы в материале.

Задание для самостоятельной работы: копирование произведение мастеров, с цыелью колористического строя композиции.

год обучения

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции

* 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. 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: 1. Создание автопортрета в определенном историческом костюмированном образе со стаффажем на заднем плане.

2. Конкурсное задание.

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

* 1. Выполнение сложной сюжетной композиции, возможно 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:

* + 1. Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»).
		2. Создание творческой композиции, возможно по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков.

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

* 1. Выполнение сложной многофигурной композиции (возможно батальной или жанровой направленности).

Цель: закрепление способности грамотно располагать главных и второстепенных персонажей, а так же персонажей третьего плана, используя основные законы композиции.

Задача: умение передавать черты характера персонажа, передавать смысл и идейную задумку работы средствами выбранного художественного материала.

Предлагаемое аудиторное задание:

* + 1. Анализ произведений великих мастеров с целью выявления выразительных особенностей различных материалов и техник.
		2. Создание творческой композиции, возможно по мотивам батальной и жанровой.

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

год обучения

Раздел 1. Графика

* 1. Сложная графическая композиция, возможно иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием элементов декоративного характера (орнамента).

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

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

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

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

* 1. Графический лист с визуальным эффектом. Вариант 1. 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. Изучение соответствующей материальной культуры.

Вариант 2. 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, Эшера и т.д..

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. Сюжетная композиция

2.1. Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему.

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему. *Задача:* Умение создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Задание для самостоятельной работы: сбор натурного материала. Подготовительные наброски и этюды.

раздел. Итоговая работа

* 1. Выполнение итоговой работы:

Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры). Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания).

Вариант 3. Декоративный натюрморт.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание:

Вариант 1. Пространственно-плановое тональное и цветовое решение композиции, выбор формата.

Вариант 2. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения.

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

Задание для самостоятельной работы:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры. Вариант 2. Сбор подготовительного материала, пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

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

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:

* уравновешивать 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.

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.

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.

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.

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:

* + творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени), с выставлением четвертной оценки ;
	+ 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 Дополнительной общеразвивающей программе, аналогичной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» 5 лет – в 5 классе.

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

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею.

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

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на 4 четверть выпускного класса.

Этапы работы:

* + поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;
	+ поиски графических и живописных решений;
	+ 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.

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 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.

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.

6. 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. 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

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

Средства обучения

* **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
* **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
* **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;
* **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
* **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.