

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МАЛЫШЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»
со сроком обучения 5 лет**

**ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО**

**УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
ПО.01. УП.03. КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ**

Х

А.А. Тимук
директор

2021г.

Содержание

- I. Пояснительная записка
- II. Учебно-тематический план
- III. Содержание учебного предмета
- IV. Формы и содержание контроля
- V. Критерии оценивания ЗУН обучающихся
- VI. Учебно-методическое обеспечение учебного предмета

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе примерной программы станковая композиция для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
Автор: В.Г. Анциферов, Л.Г. Анциферова, Т.Н. Кисляковская и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 5 лет.

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.

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

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Композиция станковая» со сроком обучения 5 лет составляет 924 часа, в том числе аудиторные занятия - 363 часов, самостоятельная работа - 561 часов.

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

В конце учебного 5-летнего срока обучения проводится итоговая аттестация.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
Классы											
Полугодия											
Аудиторные занятия	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	363
Самостоятельная работа	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Максимальная учебная нагрузка	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	924
Вид промежуточной аттестации	Просмотр	Экзамен	Просмотр	Экзамен	Просмотр	Экзамен	Просмотр	Экзамен	Просмотр	Итоговая аттестация	

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Цель: художественно-эстетическое развитие личности обучающегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета «Композиция станковая» художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

Задачи учебного предмета:

- развить интерес к изобразительному искусству и художественному творчеству
- освоить последовательно двух- и трехмерное пространство
- ознакомить с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции
- изучить выразительные возможности тона и цвета
- развить способности к художественно-исполнительской деятельности
- обучить навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами
- приобрести опыт творческой деятельности
- сформировать у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

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 тоновой 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.

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;
сбирать 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.

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;
анализировать схемы построения композиций великих художников;
работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

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 и животных;
сбирать дополнительный материал для создания композиции;

- навыки:

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

4 год обучения

- знания:

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

- умения:

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

- навыки:

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

5 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.

IV. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Учебные занятия по учебному предмету «Композиция станковая» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Недельная нагрузка в часах:

аудиторные занятия:

1 - 4 классы – 2 часа в неделю

5 классы – 3 часа

самостоятельная работа:

1 – 3 классы – 2 часа в неделю

4 – 5 классы – 4 часа в неделю.

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.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуществляется в форме групповых занятий численностью от 11 человек. Продолжительность аудиторного занятия 40 минут.

V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебный предмет «Композиция станковая» реализуется 5 лет – с 1-ого по 5-ый класс.

Продолжительность учебных занятий по реализации программы учебного предмета «Композиция станковая» с 1-ого по 5-ый класс составляет 33 недели ежегодно.

VI. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (1 КЛАСС)

№	Наименование раздела, темы	Максимальная учебная нагрузка	Общий объем времени (в часах)			Промежуточная аттестация (полугодия)
			Аудиторные занятия (час)	Самостоятельная работа	Консультации (час) не входит в максимальную учебную нагрузку	
I ПОЛУГОДИЕ						
РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ СТАНКОВОЙ						
1.1.	Вводная беседа. Основы станковой композиции. Формальная композиция	3	3	-	-	Урок
РАЗДЕЛ II. ЦВЕТ В КОМПОЗИЦИИ СТАНКОВОЙ						
2.1.	Цветовой круг. Основные цвета. Монохромная цветовая гармония	12	3	9	-	Урок
2.2.	Составные и дополнительные цвета. Контрастная цветовая гармония. Контраст и нюанс	28	10	18	-	Урок
РАЗДЕЛ III. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ						
3.1.	Силуэт. Сюжетная композиция по литературному произведению	36	15	21	-	Урок
3.2.	Контрольный урок	1	1	-	4	Просмотр
ИТОГО ЗА I ПОЛУГОДИЕ		80	32	48	4	
II ПОЛУГОДИЕ						
3.3.	Ритм в композиции станковой	20	8	12	-	Урок
3.4.	Композиционный центр в композиции станковой. Иллюстрация к литературному произведению	29	11	18	-	Урок
3.5.	Выразительные средства композиции станковой. Пейзаж-настроение	33	15	18	-	Урок
3.6.	Экзамен	3	-	3	4	Работа по заданию
ИТОГО ЗА II ПОЛУГОДИЕ		85	34	51	4	
ИТОГО ЗА ВЕСЬ УЧЕБНЫЙ ГОД		165	66	99	8	

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (2 КЛАСС)

№	Наименование раздела, темы	Максимальная учебная нагрузка	Общий объем времени (в часах)			Промежуточная аттестация (полугодия)
			Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	Консультации (час) не входит в максимальную учебную нагрузку	
I ПОЛУГОДИЕ						
РАЗДЕЛ 1. ЦВЕТ В КОМПОЗИЦИИ СТАНКОВОЙ						
1.1.	Пейзаж со стаффажем «Ритмы мегаполиса»	40	16	24	-	Урок
РАЗДЕЛ 2. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ						
2.1.	Двухфигурная сюжетная композиция «Человек и животное»	39	15	24	-	Урок
2.2.	Контрольный урок	1	1	-	4	Просмотр
ИТОГО ЗА I ПОЛУГОДИЕ		80	32	48	4	
II ПОЛУГОДИЕ						
2.3.	Двух- или трехфигурная сюжетная живописная композиция	31	16	15	-	Урок
РАЗДЕЛ 3. ТОН В КОМПОЗИЦИИ СТАНКОВОЙ						
3.1.	Свет как образующий элемент композиции. Натюрморт	22	6	16	-	Урок
РАЗДЕЛ 4. ЖАНРОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ						
4.1.	Бытовая жанровая композиция из двух-трех фигур «Человек труда»	29	12	17	-	Урок
4.2.	Экзамен	3	-	3	4	Работа по заданию
ИТОГО ЗА II ПОЛУГОДИЕ		85	34	51	4	
ИТОГО ЗА ВЕСЬ УЧЕБНЫЙ ГОД		165	66	99	8	

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (3 КЛАСС)

№	Наименование раздела, темы	Максимальная учебная нагрузка	Общий объем времени (в часах)			Промежуточная аттестация (полугодия)
			Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	Консультации и (час) не входит в максимальную учебную нагрузку	
І ПОЛУГОДИЕ						
РАЗДЕЛ І. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ						
1.1.	Пейзаж, как жанр станковой композиции	79	31	48	-	Урок
1.2.	Контрольный урок	1	1	-	4	Просмотр
ИТОГО ЗА І ПОЛУГОДИЕ		80	32	48	4	
ІІ ПОЛУГОДИЕ						
РАЗДЕЛ ІІ. ЦВЕТ В КОМПОЗИЦИИ СТАНКОВОЙ						
2.1	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	81	34	47	-	Урок
2.2.	Экзамен	3	-	3	4	Практическая работа
ИТОГО ЗА ІІ ПОЛУГОДИЕ		85	34	51	4	
ИТОГО ЗА ВЕСЬ УЧЕБНЫЙ ГОД		165	66	99	8	

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (4 КЛАСС)

№	Наименование раздела, темы	Максимальная учебная нагрузка	Общий объем времени (в часах)			Промежуточная аттестация (полугодия)
			Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	Консультации и (час) не входит в максимальную учебную нагрузку	
І ПОЛУГОДИЕ						
РАЗДЕЛ 1. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР)						
1.1.	Выполнение графической композиции на историческую тематику (мини-серия, диптих или триптих)	95	31	64	-	Урок
1.2.	Контрольный урок	1	1	-	4	Просмотр
ИТОГО ЗА І ПОЛУГОДИЕ		96	32	64	4	
ІІ ПОЛУГОДИЕ						
РАЗДЕЛ 2. СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В КОМПОЗИЦИИ						
2.1.	Живописная композиция из 2-3-х фигур на тему «Разговор» или на конкурсную тему.	60	20	40	-	Урок
2.2.	Композиционная организация портрета. Костюмированный портрет	39	14	25	-	Урок
2.3.	Экзамен	3	-	3	4	Работа по заданию
ИТОГО ЗА ІІ ПОЛУГОДИЕ		102	34	68	4	
ИТОГО ЗА ВЕСЬ УЧЕБНЫЙ ГОД		198	66	132	8	

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (5 КЛАСС)

№	Наименование раздела, темы	Максимальная учебная нагрузка	Общий объем времени (в часах)			Промежуточная аттестация (полугодия)
			Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	Консультации и (час) не входит в максимальную учебную нагрузку	
І ПОЛУГОДИЕ						
РАЗДЕЛ 1. ГРАФИКА						
1.1.	Книжная графика. Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента	111	47	64	-	Урок
1.2.	Контрольный урок	1	1	-	4	Просмотр
ИТОГО ЗА І ПОЛУГОДИЕ		112	48	64	4	
ІІ ПОЛУГОДИЕ						
РАЗДЕЛ 2. ИТОГОВАЯ РАБОТА						
2.1.	Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция(3-4 фигуры). Вариант 2. Многофигурная композиция	119	51	68	-	Урок
2.2.	Итоговая аттестация	-	-	-	4	Просмотр
ИТОГО ЗА ІІ ПОЛУГОДИЕ		119	51	68	4	
ИТОГО ВЕСЬ УЧЕБНЫЙ ГОД		231	99	132	8	
ИТОГО СРОК ОБУЧЕНИЯ (5 ЛЕТ)		924	363	561	20	

VII. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

(1 класс)

I ПОЛУГОДИЕ

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ СТАНКОВОЙ

1.1. Тема. Вводная беседа. Основы композиции станковой

Цель: ознакомить с понятиями «композиция», «жанры в композиции»

Задачи:

- определить понятия «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости»
- ознакомить с программой по станковой композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании композиций. Знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника.

Содержание: Что такое *композиция станковая*?

Композиция в изобразительном искусстве как способность, умение составлять, соединять различные части в единое целое в соответствии с какой-либо идеей.

Формат как геометрические характеристики изобразительной поверхности: форма, размер, пропорции (прямоугольный или круглый, узкий или широкий).

Масштаб изображения как соотношение размера изображения и размера изобразительной плоскости.

Равновесие в композиции на плоскости как зрительное ощущение уравновешенности массы, от занимаемого ими места на изобразительной плоскости, их тона, цвета.

Основные законы и правила композиции, решающая роль композиции в изобразительном искусстве.

Демонстрация репродукций произведений великих художников.

Упражнение. Выполнить три (или более) формальных композиций, состоящих из нескольких (3-5) простых геометрических фигур, различных по форме и размеру (круг, прямоугольник, треугольник):

- ограниченная цветовая гамма – черный, белый, серый, один хроматический оттенок;
- прямоугольный (вертикальный, горизонтальный), квадратный формат;
- равновесие, цельность композиции, способы выделения главного;
- техника – аппликация;
- белая или тонированная бумага формата А5, 14х14см;
- ножницы, клей-карандаш.

Примечание. Техника аппликации позволяет учащимся искать равновесие в листе, почувствовать собранность композиции, есть возможность подвигать элементы.

Материалы: Бумага формата А4, материал на выбор.

РАЗДЕЛ II. ЦВЕТ В КОМПОЗИЦИИ СТАНКОВОЙ

2.1. Тема. Цветовой круг. Основные цвета. Монохромная цветовая гармония.

Цель: ознакомить с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета.

Цветовая гармония. Эмоциональная характеристика цвета.

Задача:

- знать основные характеристики цвета – *теплохолодность, светлота, насыщенность*
- ознакомить с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания колеров
- вести наблюдение за изменением цвета

Упражнение. Выполнение цветовых растяжек теплой гаммы:

- чистый цвет + белила (цвет становится светлее, холоднее и менее насыщенным);
- чистый цвет + черная краска (цвет становится темнее, холоднее и менее насыщенным);
- чистый цвет + серая краска (цвет становится холоднее и менее насыщенным).

Примечание. В третьем варианте серый колер заранее намешать по светлоте равным чистому цвету, в этом случае светлота останется неизменной.

Творческое аудиторное задание.

Выполнение несложного многопланового пейзажа (3-4 плана) с использованием монохромной цветовой гаммы (джунгли, горы, тайга или др.). Каждый из планов – силуэт определенной тональности и насыщенности, чем дальше, тем светлее, холоднее и менее насыщенно.

- Знакомство с понятием «воздушная перспектива»;
- выразительный силуэт;
- композиционный центр;

Материалы: формат бумаги – А4, материал - гуашь.

Самостоятельная работа.

Создание цветowych растяжек холодной гаммы:

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

Гуашь, бумага формата А4

2.2. Тема. Составные и дополнительные цвета. Контрастная цветовая гармония. Контраст и нюанс

Цель: изучить понятия *контраст* и *нюанс* (тональный, цветовой), *теплохолодность*, *контраст форм*; приобретение умения показать главное и второстепенное в работе.

Задача:

- достичь выразительности композиции с помощью цветового нюанса или контраста
- знать понятия «контраст» как противопоставление различных форм, цветов, тонов, фактур и других видимых характеристик объектов окружающей среды
- освоить опыт компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью
- создать гармоничный по цвету лист, визуально уравновесить элементы композиции

Упражнение.

Выполнение цветowych растяжек в контрастной цветовой гамме (зеленый + красный, синий + оранжевый, фиолетовый + желтый) с небольшим разбелом. Наблюдение за взаимным влиянием контрастных (дополнительных) цветов.

Примечание. Пары цветов, расположенные в цветовом круге Иттена друг против друга, называются *контрастными*, *комплиментарными* или *дополнительными*. Смешивание двух любых дополнительных цветов в определенных пропорциях даёт нейтральный серый тон. Когда они находятся рядом, их сочетание очень живо и энергично, особенно при максимальной насыщенности цвета.

- Работа с цветовым кругом (родственные, дополнительные цвета);
- контрастная *цветовая гармония*;
- бумага формата А4, гуашь.

Творческое аудиторное задание:

1) Выполнить по впечатлению живую и энергичную одноплановую живописную композицию (например, «Маскарад», «Праздник»), используя насыщенные контрастные сочетания.

- Цветовая гармония;
- контрастная цветовая гамма;
- равновесие в листе, связь элементов композиции;
- композиционный центр;
- бумага формата А5-А4, гуашь.

2) Выполнить по воображению двухплановую живописную композицию (например, «Из жизни насекомых», «Птицы» и т.п.), построенную на цветowych и тональных нюансах.

- Изучение и внимательное изображение одного или двух будущих героев композиции (жучки, стрекозы, кузнечики, гусеницы, птицы, и др.);
- выразительный силуэт;
- масштаб изображения по отношению к формату;
- интересное цветовое решение композиции;
- приемы выделения главного;

Материалы: бумага формата А5-А4, гуашь.

Самостоятельная работа. Создание цветowych выкрасок в родственной (аналогичной) цветовой гамме. Гуашь, бумага формата А4.

РАЗДЕЛ III. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

3.1. Тема. Силуэт. Сюжетная композиция по литературному произведению.

Цель: ознакомить с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат)

Задача:

- знать: «Что такое *сюжет* в изобразительном искусстве?»
- знать понятия *линия, пятно, силуэт*.
- знать понятия *симметрия* и *асимметрия*
- знать: «Что такое *выразительный силуэт*?»
- уметь связывать *идейно-смысловое содержание композиции* и *формальных изобразительных средств и приемов*, которыми она выполняется.
- использовать изобразительные средства для передачи *замысла и настроения* в композиции.
- приобрести опыт исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.

Упражнение. Выразительный силуэт. Поиск наиболее выразительного ракурса предметов, предложенных преподавателем, вычленение характерных деталей и их прорисовка. На выбор детям предлагаются несколько специально подобранных предметов, разных по степени сложности (объемных и легко узнаваемых), например, книга, рюкзак, детская игрушка, ботинок и т.д.

- Черный силуэт на белой бумаге
- компоновка нескольких силуэтов на одном листе

Материалы: бумага формата А4, тушь, кисть;

Творческое аудиторное задание. Выполнение силуэтной композиции по литературному произведению с небольшим количеством персонажей (например, басни И.А.Крылова, стихи К.И.Чуковского, Б.Заходера или др.).

- Палитра в 2 тона, светлый на темном или темный на светлом (фон и силуэты объектов и персонажей);
- Ахроматическая или монохромная цветовая гамма;
- сближенные или контрастные тональные отношения для передачи настроения в композиции;
- приемы выделения *композиционного центра*;
- выбор *формата* и расположение в нем заданных объектов.

Материалы: бумага формата А4, материал – гуашь.

Примечание. *Сюжéт* (фр. sujet) – это

- 1) последовательность и связь описания событий в произведении литературы;
- 2) в изобразительном искусстве - предмет изображения.

Самостоятельная работа. Силуэтные наброски кистью фигур людей и животных с натуры. Бумага, тушь, кисть.

3.2. Контрольный урок (просмотр)

II ПОЛУГОДИЕ

3.3. Тема. Ритм в композиции станковой. Статика и динамика. «Сказочный лес», «Морское дно»

Цель: приобрести знания и умения по решению композиции листа на основе ритмических конструкций

Задача:

- знать «Что такое ритм?», «Ритм в природе (биение сердца, чередование дня и ночи, смена времён года и др.)», «Ритм простой и сложный», «Ритм в произведениях художников»
- знать отличие от орнаментального ритма, ритм в станковой композиции не носит математического характера.
- понимать, что повторение и чередование масс, форм, расстояний, насыщенность деталями, направлений движения и пр. не должны восприниматься буквально
- знать: «Что такое «Статика, динамика и способы их передачи»?
- навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции

Творческое аудиторное задание.

1. Создание статической ритмической композиции, например «Сказочный лес».
 2. Создание динамической ритмической композиции, например «Морское дно»
- выразительное использование плоскости листа;
 - интересное ритмичное расположение предметов;

- уравновешенная композиция;
- сближенная цветовая гамма;

Материалы: бумага формата А5-А4, материал – гуашь.

Самостоятельная работа. Сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки ритмически расположенных предметов в быту, в интерьере и пейзаже (кухонная утварь, пейзаж за окном, ветки дерева и т.д.). Материал – на выбор.

3.4. Тема. Композиционный центр в композиции станковой. Иллюстрация к литературному произведению

Цель: знать о единстве и подчинении элементов замыслу автора, через правильную композиционную схему

Задача:

- ознакомить с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции
- создать единую и целостную композицию на основе соподчиненности и гармонии
- знать *композиционный центр*, как выражение главного в образном содержании сюжета или предмета
- знать *расположение* композиционного центра (правило «золотого сечения» или одной трети)
- выделять *один и несколько композиционных центров (моноцентрическая и полицентрическая композиция)*;
- знать *способы выделения композиционного центра* (размером элементов, обособлением главной части, контрастом тона и цвета, особенной формой, освещением, выразительным силуэтом и др.)

Творческое аудиторное задание.

Выполнить иллюстрации к литературному произведению (например, сказки А.С. Пушкина, А.Н.Толстой «Золотой ключик», А.П.Чехов «Каштанка» или другие произведения из русской или зарубежной литературы).

- Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей или животных;
- выделение композиционного центра;
- двухплановое пространство;
- работа с ограниченным количеством цветов;
- передача цветом эмоционального состояния в композиции;
- работа с эскизами;

Материалы: бумага формата А3, материал – гуашь.

Самостоятельная работа. Выполнение трех эскизов к произведению, где каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки костюмов (мужских и женских), орнамента, соответствующих выбранному произведению.

3.5. Тема. Выразительные средства композиции станковой. Пейзаж-настроение.

Цель: приобрести знания о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура); знакомство с понятиями *пропорции тона, состояние*, закрепление понятий *целостность композиции, виды и формы ритма, выделение главного*

Задача:

- совершенствовать навыки решения листа, как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами
- закрепить понятия «контраст» и «нюанс»
- овладеть способами передачи пространства, через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.

Предлагаемые аудиторные задания:

Первое задание. Выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), два варианта, передающие разные «состояния» пейзажа (например, солнечное утро и туман).

- Использование вспомогательного материала (личные наблюдения, зарисовки, фотографии);
- три основных тона – светлый, средний, темный;
- контраст и нюанс в пейзаже как способ передачи состояния;
- выделение главного в композиции;
- бумага формата А4, графитный карандаш.

Второе задание. Выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), два варианта, передающие разные «состояния» пейзажа (на основе графических листов).

- Эмоциональная характеристика цвета;
- цветовые контрасты и нюансы;
- *колорит*;

Материалы: бумага формата А4, гуашь.

Примечание. Цвет влияет на изображение предмета и его частей в композиционном построении через цветовую перспективу, то есть характеризует степень отдаленности объекта на картине, образует связь объектов с окружающей средой, передает материальные свойства предмета, его частей. А главное, придает художественному образу особый эмоциональный строй.

Самостоятельная работа: 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.

3.6. Экзамен. Задание по плану творческой работы с обучающимися (практическая работа).

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (2 класс)

I ПОЛУГОДИЕ

РАЗДЕЛ I. ЦВЕТ В КОМПОЗИЦИИ СТАНКОВОЙ

1.1. Тема. Ограничение цветовой палитры в композиции. Пейзаж со стаффажем «Ритмы мегаполиса»

Цель: закрепить понятия *целостность композиции, виды и формы ритма, выделение главного, пропорции тона, состояние*

Задача:

- овладеть способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы

Творческое аудиторное задание.

Выполнить графический лист «Ритмы мегаполиса» (пейзаж со стаффажем) в заданном материале при опоре на метод поэтапного выполнения станковой композиции в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками.

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

Материалы: бумага формата А3, материал – гуашь.

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

РАЗДЕЛ II. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

2.1. Тема. Статика и динамика. Двухфигурная сюжетная композиция «Человек и животное»

Цель: изучение построения двухфигурной композиции с пейзажем или частью интерьера.

Задача: приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга. Умение пластически передать характер взаимоотношений действующих героев.

Творческое аудиторное задание. Выполнить статическую или динамическую сюжетную живописную композицию «Человек и животное», передать характер взаимоотношений героев

композиции (радость, умиротворение, забота, грусть, и т.д.). Примерные темы – «Зоопарк», «Цирк», «Ферма», «Лето в деревне», «Братья наши меньшие», «Конный спорт», «Мифы Древней Греции» и др.

- Приемы передачи *статики* и *динамики* в композиции;
- *симметрия* и *асимметрия*;
- эмоциональная характеристика цвета;
- композиционный центр;
- родственная цветовая гамма;

Материалы: бумага формата А3, материал – гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; работа с натуры, использование фото, видео или др. источников; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.

2.2. Контрольный урок (просмотр).

II ПОЛУГОДИЕ

2.3. Тема. Формат. Двух- или трехфигурная сюжетная живописная композиция

Цель: изучить построение двух- или трехфигурной сюжетной композиции с пейзажем или частью интерьера

Задача:

- определить *формат*, как геометрическую характеристику изобразительной поверхности: форма, размер, пропорции
- организовать движение в композиции с помощью двух-трёх фигур
- подчинить цветотональное решение композиции замыслу автора
- найти типаж действий и образов
- выбрать главного героя
- вести поэтапную работу над композицией
- знать *художественный замысел*, как основу композиции
- знать особенности учебных и художественно-образных задач при выборе *формата*
- компоновать 2-3 предмета в разных форматах
- уметь чувствовать размерные соотношения плоскости и изображения
- выбрать *точку зрения*
- закрепить понятие *колорит*
- видеть цветотональные отношения
- знать роль *освещенности* в композиции
- уметь выделять главное

Материалы: бумага формата А3, гуашь.

Аудиторное творческое задание. Выполнение двух- или трехфигурной живописной композиции на тему повседневной жизни (например, «Мой день», «Театр», «Семья» или конкурсная тема)

Примечание. *Формат* – различные соотношения высоты и ширины сторон картины. Самый распространенный формат – прямоугольник. Но может быть и квадрат, и круг (называемый «тондо»), и овал. Вертикальный формат придаст картине торжественное и праздничное настроение. Горизонтальный формат располагает скорее к подробному повествованию, к спокойной созерцательности. Формат — это первое, что определяет художник, задумывая композицию будущей картины. Несоответствие формата содержанию может сказаться отрицательным образом на раскрытии замысла.

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

РАЗДЕЛ III. ТОН В КОМПОЗИЦИИ СТАНКОВОЙ

3.1. Тема. Свет как образующий элемент композиции. Натюрморт

Цель: ознакомить с базовыми характеристиками света, определяющими особенности композиции

Задача:

- уметь использовать ограниченность графических средств для светотеневого решения формы в этюдировании
- анализировать изменения эмоционального содержания композиции при изменении количества света на примере натюрморта

Упражнение.

Создать эскизы натюрморта при пятновой трактовке форм: натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой тени» и «большого света» за счет изменения положения источника света. Предлагается выполнить три варианта одного натюрморта, где 1) количество освещенных частей в натюрморте больше, чем теней собственных и падающих; 2) общее количество теневых частей в натюрморте больше, чем освещенных; 3) количество освещенных и теневых частей примерно одинаковое.

- Компоновка предметов в листе;
- выбор формата (вертикаль, горизонталь, квадрат);
- масштаб изображаемых предметов по отношению к выбранному формату;
- ракурс;
- свет направленный и рассеянный (жесткий и мягкий);
- решение композиции в два тона, построенное на контрасте и (или) нюансе;

Материалы: три варианта на бумаге формата А3, гуашь (ахроматическая или монохромная гамма).

Примечание. В *жестком свете* (контраст света и тени) лучше решать динамические сюжеты, передающие яркие эмоции – бурное веселье, агрессия, страсть. *Мягкий свет* (нюанс света и тени) – полная противоположность. Композиция кажется более нежной, спокойной.

Самостоятельная работа. Эскизы натюрморта с пятновой трактовкой композиции. Постараться передать разные настроения - грусть, радость, умиротворение и др.

РАЗДЕЛ IV. ЖАНРОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

4.1. Тема. Уровень зрения. Ракурс. Бытовая жанровая композиция из двух-трёх фигур «Человек труда»

Цель: создать композицию, составные части которой будут подчинены раскрытию общей идеи.

Задача:

- изобразить жанровую композицию из двух-трёх фигур, отражающую деятельность человека в разное время года на фоне пейзажа или с частью интерьера
- знать: «Что такое *жанровая живопись*»
- знать значение *уровня зрения и ракурса* в изображении героев композиции
- уметь создавать единство, связанность группы людей
- уметь выделять главных, характерных поз, присущих профессии человека
- знать понятие – *жест*
- передавать пространство
- ознакомить с законом *типизации*
- уметь создавать типичность обстоятельств, в которых развивается действие, типичность образов, характеров, поз и ритмов движения людей разных профессий
- уметь подчинять второстепенное главному;
- уметь самостоятельно подбирать тоновое и цветовое решение и колорит

Аудиторное творческое задание.

Выполнить сюжетную композицию из небольшого количества людей (2-3), раскрывающей особенности деятельности людей разных профессий. Предлагаемые темы: «Сенокос», «Жатва», «Осенняя ярмарка», «Ремонт», «На стройке» и т. д.

Материалы: бумага формата А3 (А2), гуашь.

Примечание. Когда линия глаз располагается примерно на середине работы, создается впечатление, что мы вместе с автором находимся на одном уровне, в одном пространстве с тем, что изображено. Мы словно являемся соучастниками изображаемого события. При горизонте, проходящем у нижнего края картины, мы смотрим на изображение снизу вверх, располагаясь почти у ног героев и у основания предметов. Поэтому предметы и фигуры приобретают величественность и торжественность. Высокая линия горизонта, приближающаяся к верхнему краю картины, дает возможность показать глубину далекого пространства, разместить на нем множество фигур. Мы приподнимаемся, парим над миром и воспринимаем события немного отстраненно.

Жанровая живопись (от фр. *genre*) — художественное изображение сцен повседневной жизни как отображение форм жизни народа и окружающей его действительности. Такое изображение может быть реалистическим, воображаемым или романтизированным его создателем. Примерами жанровой живописи являются изображения рыночных сцен, праздников, интерьеров, уличных сцен и т. п.

Самостоятельная работа: зарисовки человека, бытовых предметов, предметов интерьера.

Выполнение нескольких тоновых и цветовых эскизов на разное время года

4.2. Экзамен. Задание по плану творческой работы с учащимися (просмотр)

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

(3 класс)

I ПОЛУГОДИЕ

Раздел I. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

1.1. Тема. Пейзаж как жанр станковой композиции

Цель: закрепить понятия *сюжет, неделимость композиции, пропорции тона, эмоциональное состояние, выделение главного*

Задачи:

- использовать пленэрные зарисовки и этюды, создать эмоционально наполненный пейзаж

Аудиторное творческое задание.

Выполнить пейзаж в графической технике «Моя малая родина».

- передать неглубокое трехплановое пространство с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба

- знать жанры *Сельский, городской, архитектурный* или *индустриальный* пейзаж

- знать *пейзаж - настроение: лирический, эпический, драматический* и др.

- использовать вспомогательный материал (личные наблюдения, зарисовки, фотографии)

- уметь поэтапно ведения работы

- организовать структуру композиции с помощью применения несложных *композиционных схем*

- выделить композиционный центр

- знать *цветная или ахроматическая композиция*

- выделить эмоциональное содержание композиции при изменении количества света

Техника исполнения – на выбор преподавателя (например, печатная графика- линогравюра, гравюра на картоне, сухая игла и др.)

Материалы: формат бумаги – А5-А4-А3.

Самостоятельная работа: поиск рабочего материала к уроку; выполнение эскизов и зарисовок; копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина и др.

1.2. Контрольный урок (просмотр)

II ПОЛУГОДИЕ

РАЗДЕЛ II. ЦВЕТ В КОМПОЗИЦИИ СТАНКОВОЙ

2.1. Тема. Интерьер. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей

Цель: показать роль интерьера в характеристике героев, социальной среды; изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов»

Задача:

- создать гармонически цельную композицию в интерьере

- изучить возможности подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом

Аудиторное творческое задание.

Создать живописную композицию с использованием родственно-контрастной группы цветов. Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство. Примерные темы: «Школа», «Магазин», «Друзья», «В гостях у мастера» или конкурсная

- понимать роль интерьера в композиции

- уметь создавать типичность обстоятельств, в которых развивается действие, типичность образов, характеров, поз и ритмов

- выбрать *точку зрения*

- закрепить понятия *колорит*

- видеть цвето-тональные отношения

- знать роль *освещенности* в композиции

- уметь выделять главное

- уметь создавать единство, связанность группы людей

Материалы: бумага формата А3 (А2), гуашь

Самостоятельная работа. Исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.

2.2. Экзамен. Задание по плану творческой работы с обучающимися (просмотр).

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (4 класс)

I ПОЛУГОДИЕ

РАЗДЕЛ I. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР)

1.1. Тема. Выполнение графической композиции на историческую тематику (мини-серия, диптих или триптих)

Цель: изучить возможности 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:

- укрепить навыки 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

Материалы: формат и материал по выбору

Упражнение.

Выполнить композиционную зарисовку групп людей с натуры при различном освещении

Аудиторное творческое задание.

Выполнить графическую композицию на историческую тематику (мини-серия, диптих или триптих)

- знать особенности *исторического жанра*
- знать: «Что такое *диптих и триптих*»?
- уметь выбрать тему и сюжет для разработки композиции
- закрепить знания о связи сюжета с форматом, тоном, цветом, точкой зрения и другими изобразительными средствами композиции
- выполнить варианты композиционных схем в диптихе и триптихе
- выполнять последовательно работу над эскизами (форэскизы, эскизы в тоне, эскизы в цвете)
- исполнять работу в материале

Материалы: Бумага А4-А3, гуашь (или другой художественный материал)

Самостоятельная работа. Копирование произведений мастеров с целью выявления композиционных схем.

1.3. Контрольный урок (просмотр)

II ПОЛУГОДИЕ

РАЗДЕЛ II. СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В КОМПОЗИЦИИ

2.1. Тема. Живописная композиция из 2-3-х фигур на тему «Разговор» или на конкурсную тему.

Цель: закрепить понятия основных правил и законов станковой композиции

Задача:

- уметь создавать цельную эмоционально наполненную композицию, выявлять характер, психологию образов персонажей

Упражнение.

Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»).

Аудиторное творческое задание.

Создать многофигурную сюжетную композицию на тему «Разговор» или на конкурсную тему. Живописное решение.

- найти *смысловый центр, композиционную схему, неделимую композицию, пропорции тональных отношений, выделение главного*
- найти соотношения человеческой фигуры и пространства
- значение уровня зрения, ракурса, формата

- эмоционально выразительный колорит
- контраст или нюанс

Материалы: бумага А3-А2, работа в выбранной технике (гуашь, акварель, темпера)

Самостоятельная работа. Композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

2.2. Тема. Композиционная организация портрета. Костюмированный портрет

Цель: изучить портретный жанр, схемы построения костюмированного портрета и его видов

Задача:

- передать изобразительными средствами визуальные характеристики литературного персонажа

Аудиторное творческое задание.

Выполнить живописную композицию на тему костюмированный портрет (например, «Портрет литературного героя из русской классики» А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Станционный смотритель»; А.П.Чехов «Хамелеон», И.С. Тургенев «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др.)

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

Материалы: бумага А3-А2, работа в выбранной технике (гуашь, акварель, темпера)

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

2.3. Экзамен. Задание по плану творческой работы с учащимися (просмотр)

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (5 класс)

I ПОЛУГОДИЕ

РАЗДЕЛ I. ГРАФИКА

1.1. Тема. Книжная графика. Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента

Цель: создать композицию с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики, развитие фантазии и образного мышления

Задача:

- найти нестандартное решение композиции
- уметь использовать орнамент как одну из главных составляющих книжной иллюстрации
- изучить материальную культуру различных времен и стран

Аудиторное творческое задание.

Выполнить композицию по литературному произведению с включенным в нее орнаментом в заданном формате.

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

Материалы: формат и материал по выбору.

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

1.2. Контрольный урок (просмотр).

II ПОЛУГОДИЕ

РАЗДЕЛ II. ИТОГОВАЯ РАБОТА

2.1. Тема. Выполнить итоговую работу:

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

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

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

Предлагаемые аудиторские задания.

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

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

Самостоятельная работа.

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры.

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

2.2. Итоговая аттестация. 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.

VIII. ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ

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.

Формы промежуточной аттестации:

- контрольный урок – 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 каждой четверти. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти.

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. Выполняется композиция гуашью в течение 3 учебных часов.

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится в 5 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 федеральных государственных требований.

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.

IX. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗУН ОБУЧАЮЩИХСЯ

С учетом данных критериев выставляются оценки:

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного - двух пунктов данных критериев;

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев.

X. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Методы обучения

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции разрабатывались преподавателями ГБУДОСО «МДШИ» на основе проектов примерной программы учебного предмета «Композиция станковая». Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные ими методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

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.

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.

Методические рекомендации обучающимся

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.

Методические рекомендации преподавателям

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

Обзорная беседа о предлагаемых темах.

Выбор сюжета и техники исполнения.

Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.

Тональные форэскизы.

Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.

Варианты тонально-композиционных эскизов.

Варианты цветотональных эскизов.

Выполнение картона.

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. 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.

Материально-техническое обеспечение учебного предмета (средства обучения)

Каждый обучающийся в ГБУДОСО «МДШИ» обеспечивается доступом к библиотечному фонду и фонду аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерские по живописи оснащены мольбертами, учебной мебелью (шкафы, стулья), предметами натурного фонда, информационными стендами, подиумами, софитами.

Материально-техническое обеспечение: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

наглядно-плоскостное обеспечение: наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;

демонстрационное обеспечение: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд.

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 книги1959-1974. М., 1977
18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты//Полиграфист и издатель №4, 1995
19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт(вопросы теории и практикиприменения). 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
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