

05-02-13

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры
дополнительного образования детей
«Екатеринбургская детская школа искусств №2»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

Программа учебного предмета «Композиция станковая»
(для обучающихся в ДХШ и ДШИ, срок обучения 5 лет)

2013 г.

<p>Рассмотрено, принято: Заседанием секции <u>УЗО</u> МБОУК ДОД ЕДШИ №2 Протокол № <u>5</u> от <u>3.12.2012</u> <u>Терентьева</u>)</p> <p>Рассмотрено, принято: Методическим советом МБОУК ДОД ЕДШИ №2 Протокол № <u>3</u> от <u>09.01.2013</u></p> <p>Согласовано: Зам. директора по учебной работе МБОУК ДОД ЕДШИ №2 <u>З.М. Денисова</u> <u>« 9 » января 2013</u></p>	<p style="text-align: right;">Утверждаю: Директор МБОУК ДОД ЕДШИ №2 И.Р. Фаворская <u>« 09 » января 2013</u></p> <p style="text-align: right;">М.П.</p>
--	---

Автор, разработчик (и) программы:

1. Терентьева Людмила Павловна, преподаватель высшей квалификационной категории по художественным дисциплинам МБОУК ДОД «Екатеринбургская детская школа искусств №2».
2. Ягилович Марина Николаевна, преподаватель первой квалификационной категории по художественным дисциплинам МБОУК ДОД «Екатеринбургская детская школа искусств №2».

Рецензент:

Рецензент:

Рекомендована: к применению в образовательном процессе школы

Содержание

Пояснительная записка.....	4
Содержание учебного предмета.....	12
Требования к уровню подготовки обучающихся.....	27
Формы и методы контроля, система оценок.....	28
Методическое обеспечение учебного процесса.....	31
Список литературы и средств обучения.....	34

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция станковая» (в рамках обязательной части учебного плана) по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись» разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» (далее ФГТ).

Обязательная часть:

ПО.01.Художественное творчество

ПО.01. УП.03.Композиция станковая

Композиция в современном понимании – это построение художественного произведения, подбор, группировка и последовательность художественных приемов образующих гармоническую целостность.

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 обучающихся 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.

Программа предназначена для обучающихся в ДХШ и отделениях изобразительного искусства ДШИ.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.

Согласно годовому календарному графику дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства «Живопись» продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Композиция станковая» с первого по пятый классы составляет 33 недели. Летние каникулы с 5-летним обучением устанавливаются: в первом классе – 13 недель, со второго по четвертый классы – 12 недель.

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

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 часа, самостоятельная работа - 561 час.

При реализации программы «Живопись» объем аудиторной нагрузки со сроком обучения 5 лет по учебному предмету «Композиция станковая» составляет 363 часа. Занятия проводятся в 1 – 4 классах по 2 академических часа в неделю; в 5 классе по 3 часа.

А также выделяется дополнительное время на самостоятельную (внеаудиторную) работу обучающихся по предмету «Композиция станковая», которое определяется с учетом методической целесообразности. В соответствии с ФГТ при реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет объем самостоятельной работы по учебному предмету

«Композиция станковая» составляет 561 час: в 1 – 3 классах – по 3 часа; в 4 – 5 классах по 4 часа в неделю. Самостоятельная (внеаудиторная) работа используется на выполнение домашнего задания обучающимися: выполнение краткосрочных набросков, зарисовок; выполнение эскизов к творческим работам; посещение выставок по станковой композиции различного уровня; участие в конкурсах по станковой композиции. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебному предмету «Композиция станковая» обязательной части в среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального общего и основного общего образования, реального объема активного времени суток.

Учебный предмет «Композиция станковая» сопровождается консультациями с целью подготовки к контрольным урокам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам. Консультации проводятся рассредоточено или в счет резерва учебного времени. Консультации по предмету «Композиция станковая» в соответствии с федеральными государственными требованиями предусматривают 8-часовую годовую нагрузку с 1 по 5 класс (общий объем – 40 часов).

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Изучение учебного предмета «Композиция станковая» и проведение консультаций осуществляется в форме групповых занятий (численностью от 11 человек). Форма организации деятельности – групповая и индивидуальная.

Групповые вводные беседы и объяснения материала продолжаются индивидуальной работой с каждым обучающимся, над особенностями его композиции и умением построить работу, как личный творческий процесс. Индивидуальные объяснения снова сменяются групповыми показами приемов работы преподавателем, в завершении задания – рабочий просмотр созданных работ.

Программа учебного предмета «Композиция станковая» учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и ориентирована на:

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности в области изобразительного искусства;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Реализация программы учебного предмета «Композиция станковая» направлена на:

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.

Цель и задачи учебного предмета

Целью курса «Композиция станковая» является развитие творческих способностей обучающихся и формирование багажа знаний, умений и навыков в работе над композицией.

Результаты освоения программы по предмету «Композиция станковая» обязательной части учебного плана должны отражать решение следующих **основных задач**:

- 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.

Кроме основных задач по учебному предмету «Композиция станковая», решаются и дополнительные задачи:

Обучающие:

- знание основ композиции;
- освоение пространства;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета.

Воспитательные:

- воспитание умения трудиться, выполняя длительные по продолжительности работы;
- целенаправленность и упорство в достижении цели;
- воспитание эстетического вкуса;
- воспитание чувства коллективного творчества;
- воспитание духовно-нравственных качеств;
- воспитание уважения к традициям и культуре других народов.

Развивающие:

- развитие композиционного мышления;
- развитие зрительной памяти;
- развитие моторики руки;
- развитие творческого воображения обучающихся.

При преподавании учебного предмета «Композиция станковая» делается акцент на межпредметные связи. Программа по композиции тесно взаимосвязана с программами по рисунку, живописи и по летней учебной практике (пленэру). В каждой из этих программ присутствуют взаимопроницающие элементы: в заданиях по рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а

в программе по станковой композиции ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

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

Материально-техническая база общеобразовательного учреждения соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Общеобразовательным учреждением соблюдается своевременно текущий ремонт учебных помещений.

Для реализации программы «Живопись» по предмету «Композиция станковая» в общеобразовательном учреждении существует необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения:

- выставочный зал,
- библиотека,
- помещение для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека),
- учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий, оборудованные персональными компьютерами.

Общеобразовательное учреждение имеет натюрмортный фонд и методический фонд.

Содержание учебного предмета

Введение

Программа «Композиция станковая» ориентирована на изучение композиционной азбуки, на развитие воображения, наблюдательности и зрительной памяти.

Актуальность учебной программы «Композиция станковая» состоит в том, что творческий процесс работы над композицией представляет собой органическое единство интуитивного и логического начал, который направлен на развитие способностей выражать свои идеи и представления в композиционном творчестве.

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

Концепция программы заключается в строгой последовательности тем и заданий.

В начале обучения обучающиеся знакомятся со средствами композиции (линия, пятно, цветовая гамма, формирование у учащихся

чувства равновесия). Задания выполняются краткосрочные, что обусловлено спецификой возраста. Задания выполняются без эскизов. Задачи в последующем обучении по учебному предмету «Композиция станковая» включают в себя задания на усложнение.

Последовательность тем по станковой композиции разворачивается с учетом усложнения, исходя из психофизических особенностей возраста учащихся. Усвоение знаний и способов деятельности происходит на трех уровнях: осознанного восприятия и запоминания; на уровне применения знаний и способов; на уровне творческого применения знаний и способов.

В течении всех лет обучения по данной программе обучающиеся осваивают и развивают умение раскрыть тему композиции средствами различных жанров живописи и графики: натюрморт, пейзаж, интерьер. Это должно помочь в работе над сюжетно тематической композицией.

Овладевая навыками композиции, преодолевая трудности обучающего процесса, научаясь правильной организации своего труда, взаимодействия с преподавателем и другими учащимися в ходе работы, формируется эстетическое и духовно-нравственное развитие ребенка.

Содержание курса «Композиция станковая»

Первый год обучения (1 класс)

66 часов аудиторной нагрузки и 99 часов самостоятельной работы

I полугодие

Раздел 1. Основы композиции станковой

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

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

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

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе.

Аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на заданную тему: «Мои друзья», «Летние игры».

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

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

Самостоятельная работа: зарисовки по памяти обучающимися летних впечатлений.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета.

Аудиторное задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы:

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

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

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

Самостоятельная работа: создание цветовых растяжек теплой гаммы:

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

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

Аудиторные задания:

- этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте»

- этюд по воображению «Деревья осенью».

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

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

Самостоятельная работа: создание цветowych выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, цветowe эскизы образов деревьев.

Раздел 3. Сюжетная композиция

3.1. Сюжетная композиция по литературному произведению.

Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.

Аудиторное задание: выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма.

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

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

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

II полугодие

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

Аудиторные задания:

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

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

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

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

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

3.3. Композиционный центр в композиции станковой.

Аудиторное задание: иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

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

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

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

3.4. Выразительные средства композиции станковой.

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;

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».

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.

Второй год обучения (2 класс)

66 часов аудиторной нагрузки и 99 часов самостоятельной работы

I полугодие

Раздел 1. Цвет в композиции станковой

1.1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

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.

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.

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

Раздел 2. Сюжетная композиция

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

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

Цель: знакомство с понятием «цезура» в пространственном построении двухфигурной композиции на примере произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея».

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

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

II полугодие

Раздел 3. Декоративная композиция

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

Аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром:

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

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

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

Самостоятельная работа: выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.

3.2. Трансформация и стилизация изображения.

Аудиторное задание: трансформация формы трех предметов (лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций:

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

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

Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.

Самостоятельная работа: поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и величине.

3.3. Декоративная композиция натюрморта.

Аудиторное задание: создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке форм:

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

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму.

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

Самостоятельная работа: эскиз натюрморта с пятновой трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру.

3.4. Стилизация изображения животных.

Аудиторные задания:

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

- б) готические мотивы;
- в) стиль эпохи Возрождения.

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

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Самостоятельная работа: создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн.

Третий год обучения (3 класс)

66 часов аудиторной нагрузки и 99 часов самостоятельной работы

I полугодие

Раздел 1. Сюжетная композиция

1.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции.

Аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.

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

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

Самостоятельная работа: 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 в интерьере с небольшим количеством персонажей.

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.

Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».

Задачи: изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

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

II полугодие

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)

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

Аудиторные задания:

1. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении.

2. Выбор темы и сюжета для разработки композиции.

3. Исполнение мини-серии в материале.

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

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

Задачи: 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.

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

Четвертый год обучения (4 класс)

66 часов аудиторной нагрузки и 132 часа самостоятельной работы

I полугодие

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции

1.1. Композиционная организация портрета.

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

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

Задачи: 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.

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

1.2. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.

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

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

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

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

II полугодие

1.3. Иллюстрации к литературным произведениям.

Аудиторные задания:

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

2. Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков.

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.

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

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

Пятый год обучения (5 класс)

99 часов аудиторной нагрузки и 132 часа самостоятельной работы

I полугодие

Раздел 1. Графика

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

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

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

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

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

1.2. Графический лист с визуальным эффектом.

Вариант 1. Иллюстрация.

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

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.

Самостоятельная работа: отбор самого выразительного эпизода литературного произведения для наиболее полного раскрытия его через визуальный эффект. Изучение соответствующей материальной культуры.

Вариант 2. Архитектурная фантазия.

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

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

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

Самостоятельная работа: изучение архитектурных стилей. Знакомство с современными тенденциями в архитектуре. Эскизирование.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему.

Аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

Задачи: умение создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Самостоятельная работа: сбор натурального материала. Подготовительные наброски и этюды.

II полугодие

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.

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.

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.

Самостоятельная работа:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры.

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

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

Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом учебного процесса по предмету «Композиция станковая» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» 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, их возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

Требования к уровню подготовки выпускников

При прохождении итоговой аттестации в 5 классе выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки по учебному предмету «Композиция станковая» в соответствии с программными требованиями:

- знание основных художественных школ, исторических периодов развития изобразительного искусства;
- знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров изобразительного искусства;
- знание закономерностей построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно-выразительные возможности;
- навыки последовательного осуществления работы по композиции;
- наличие кругозора в области изобразительного искусства.

Формы и методы контроля, система оценок

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

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

Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретных тем или разделов по учебному предмету «Композиция станковая», а также для проверки самостоятельной работы обучающихся, обсуждения этапов работы над композицией. Текущая аттестация проводится по полугодиям в форме просмотра учебных и домашних работ обучающихся преподавателями. А также проводится контрольный урок в конце учебного года. По результатам текущей аттестации в конце полугодий учебного года выставляются оценки обучающимся и итоговая оценка за год.

Формы промежуточной аттестации:

- Контрольный урок в виде просмотра творческих работ (проводится в счет аудиторного времени);
- Экзамен (проводится во внеаудиторное время).

В рамках промежуточной аттестации проводятся просмотры учебных работ по станковой композиции на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

По учебному предмету «Композиция станковая» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» предусмотрена в соответствии с федеральными государственными требованиями итоговая аттестация, которая проводится в форме выпускного экзамена в 5 классе: защиты выпускной творческой работы.

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.

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 защита итоговых работ.

По завершении изучения предмета «Композиция станковая» по итогам выпускного экзамена и просмотров в рамках промежуточной и итоговой аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании общеобразовательного учреждения.

Критерии оценок

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

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

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

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

Оценка «неудовлетворительно» ставится при отсутствии выполненного задания без уважительной причины.

Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

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

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

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

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция станковая». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым обучающимся.

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

Преподаватель должен помочь обучающимся выбрать тему итоговой работы. При всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному обучающемуся.

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 обучающемуся глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

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

Дидактические 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.

Список литературы и средств обучения

Методическая литература

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

18. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002

19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Учебная литература

1. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004

3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008

4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005

5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002

6. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006

7. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996

8. Сокольникова Н.М. Художники. Книжки. Дети. М.: Конец века, 1997

Средства обучения

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски;

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.