Комитет по культуре администрации Волгограда
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Волгограда
«Детская школа искусств № 5»
(МБУ ДО ДШИ № 5)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»

Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.01.УП.03.
КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

Волгоград 2018

ПРИНЯТО:
На заседании
педагогического совета ДШИ № 5
Протокол № 5 от «30» марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ ДО ДШИ № 5
_____ К.В. Блинова

Составители:
Князева В.И., преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО ДШИ № 5;
Мукасеева Н.В., преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО ДШИ № 5;
Шефатова Д.В., преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО ДШИ № 5;

Рецензенты:
Милованов В.А., доцент кафедры декоративно-прикладного искусства Волгоградского государственного института искусства и культуры, Заслуженный работник культуры РФ, председатель Союза Художников РФ;

Белова М.В., преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО ДШИ № 5.

Содержание программы

№ №	**Наименование раздела**	Стр.
1.	Пояснительная записка	3
2.	Учебно–тематический план	6
3.	Объем предмета и виды учебной работы	10
4.	Содержание учебного предмета	10
5.	Требования к уровню подготовки обучающихся	19
6.	Формы и методы контроля, система оценок	21
7.	Методическое обеспечение учебного процесса	22
8.	Список литературы и средств обучения	24

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись».

Программа учебного предмета «Композиция станковая» ориентирована на:

- воспитание и развитие у детей личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у детей эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Срок освоения программы «Живопись» для детей, поступивших в возрасте 10-12 лет, составляет 5 лет.

Срок освоения программы «Живопись» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет учебный предмет «Композиция станковая» осваивается с 1-го по 5-й год обучения.

При реализации программы учебного предмета «Композиция станковая» продолжительность учебных занятий составляет 33 недели в год.

ОБЪЁМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

Со сроком обучения 5 лет общая трудоёмкость предмета «Композиция станковая» составляет 924 часа; из них: 363 часа – аудиторные, 561 часа - самостоятельная работа. Количество часов, отведенное на аудиторные занятия и самостоятельную работу, предусмотрено ФГТ и учебным планом образовательного учреждения.

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Занятия по предмету «Композиция станковая» осуществляется в форме групповых занятий численностью от 11 человек.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1 - 4 год обучения – 2 часа
5 год обучения – 3 часа
Самостоятельная работа:
1 – 3 год обучения – 3 часа
4 – 5 год обучения – 4 часа
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 обучающего учреждения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Цели учебного предмета:

целостное художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков;

создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;

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

Задачи учебного предмета:

последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;

знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;

изучение выразительных возможностей тона и цвета.

Связь учебного предмета «Композиция станковая» с другими учебными предметами учебного плана образовательного учреждения (межпредметные связи).

Программа «Композиция станковая» тесно связана с программами по рисунку, живописи и пленэру. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: 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 «Композиция станковая» тесно связана по методическим и тематическим принципам с программой вариативного цикла.

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажную роль играет знакомство с теорией и практикой как отечественной, так и всемирной культуры, изучение истории искусств.

Краткое обоснование структуры программы

Содержание программы учебного предмета «Композиция станковая» построено с учётом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их пространственного мышления.

Концепция программы заключается в строгой последовательности изучения традиционных базовых законов и правил, навыков и умений в освоении учащимися принципов композиционного анализа.

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть – закрепление обучающимися на собственном учебном и творческом опыте полученных знаний.

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя его с помощью новых задач.

Программа содержит следующие разделы:

Основы композиции станковой

Цвет в композиции станковой

Сюжетная композиция

Декоративная композиция

Создание художественного образа в композиции

Графика

Методы обучения.

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

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

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 работы на формате в материале.

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

Каждый обучающийся на время аудиторных занятий обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом – для сбора дополнительного материала по изучению исторической эпохи: мужского и женского костюма разных сословий, архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета.

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

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

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объём времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 класс I полугодие					
	Раздел 1. Основы композиции станковой.				
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции.	лекция	**2**	**3**	**2**
1.2	Равновесие основных элементов композиции в листе.	урок	**5**	**3**	**2**
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой.				
2.1.	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета.	урок	**5**	**3**	**2**
2.2.	Достижение выразительности композиции с помощью	урок	20	12	8

	цветового контраста. Контраст и нюанс.				
	Раздел 3. Сюжетная композиция.				
3.1.	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.	урок	43	27	16
	Зачет	текущий просмотр	2		2
	Итого:		80	48	32
1 класс II полугодие					
3.2.	Ритм в композиции станковой.	урок	20	12	8
3.3.	Композиционный центр в композиции станковой	урок	25	15	10
3.4.	Выразительные средства композиции станковой.	урок	40	24	16
	итого		85	51	34
2 класс I полугодие					
	Раздел 1. Цвет в композиции станковой.				
1.1.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.	урок	40	24	16
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции).	урок	38	24	14
	Зачет	текущий просмотр	2		2
	Итого:		80	48	32
2 класс II полугодие					
	Раздел 3. Декоративная композиция				
3.1.	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие	урок	10	6	4

	принципы её построения.				
3.2.	Трансформация и стилизация изображения.	урок	25	15	10
3.3.	Декоративная композиция натюрморта.	урок	25	15	10
3.4.	Стилизация изображения животных.	урок	25	15	10
	Итого:		85	51	34
3 класс I полугодие					
	Раздел 1. Сюжетная композиция				
1.1.	Пейзаж, как жанр станковой композиции	урок	30	24	16
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.	урок	28	24	14
	Зачет	текущий просмотр	2		2
	Итого:		80	48	32
3 класс II полугодие					
	Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр).				
3.1.	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику.	Урок	85	51	34
	Итого:		85	51	34
4 класс I полугодие					
	Раздел 1.Создание художественного образа в композиции				
1.1.	Композиционная организация портрета	урок	42	28	14
1.2.	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане	урок	52	36	16
	Зачет	текущий просмотр	2		2
	Итого:		96	64	32

4 класс II полугодие					
1.3.	Иллюстрации к литературным произведениям.	урок	102	68	34
	итого		102	68	34
5 класс I полугодие					
	Раздел 1. Графика				
1.1.	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента.	урок	42	24	18
1.2.	Графический лист с визуальным эффектом Вариант 1. Иллюстрация Вариант 2. Архитектурные фантазии.	урок	40	24	16
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Сюжетная композиция на конкурсную тему.	урок	28	16	12
	Зачет	текущий просмотр	2		2
	Итого:		112	64	48
5 класс II полугодие					
	Раздел 3. Создание художественного образа в композиции				
3.1.	Создание художественного образа в различных жанрах станковой композиции. Вариант 1. Книжная графика Многофигурная композиция (3-4 фигуры) Вариант 2. Сюжетная композиция Многофигурная композиция (конкурсные задания). Вариант 3. Декоративный натюрморт.	урок	119	68	51
	Итого:		119	68	51

3. ОБЪЁМ ПРЕДМЕТА И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Со сроком освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет

Вид учебной работы	**Годы обучения**										**Всего часов**
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		5-й год		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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 и итоговой аттестации по полугодиям	зачёт.	Экза мен	зачёт.	Экза мен	зачёт.	Экза Мен	зачёт.	Экза мен	зачёт.	Итоговая аттестация	

Формы промежуточной аттестации:

- зачёт – просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра – выставки проводится:

- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет – после 5-го класса

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

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 год обучения 1 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.**

Цели и задачи: знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции»; знакомство с программой по станковой композиции, материалами и техниками, которыми предстоит заниматься.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.2. **Равновесие основных элементов композиции в листе.**

Цели и задачи: определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости», знакомство с форматом, как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла.

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

Задание для самостоятельной работы: зарисовки по памяти летних впечатлений.

Раздел 2. ЦВЕТ В КОМПОЗИЦИИ СТАНКОВОЙ.

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

Цели и задачи: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета; знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания колеров.

Предлагаемое аудиторное задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы:

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

Задание для самостоятельной работы: создание цветовых растяжек тёплой гаммы:

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

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

Цели и задачи: изучение понятий «контраст цвета по теплохолодности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе; усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции.

Предлагаемые аудиторные задания:

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

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

Раздел 3. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ.

3.1. **Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.**

Цели и задачи: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат); приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.

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

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

1 год обучения 2 полугодие

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

Цели и задачи*:* приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции, навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Предлагаемое аудиторное задание*:*

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

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

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

3.3. Композиционный центр в композиции станковой.

Цели и задачи: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему, знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.

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

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

3.4. Выразительные средства композиции станковой.

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

Предлагаемые аудиторные задания:

а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные состояния пейзажа;

б) выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;
Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем. Самостоятельный подбор цветовой шкалы к заданиям по живописной композиции.

2 год обучения 1 полугодие

Раздел 1. ЦВЕТ В КОМПОЗИЦИИ СТАНКОВОЙ.

1.1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

Цели и задачи: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние», овладение способов передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.
Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками. Двух или трех плановое пространство.
Задание для самостоятельной работы**:** создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников.

Раздел 2. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ.

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

Цели и задачи: а) изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто «Тайная вечеря», И.Е. Репина «Не ждали», А.А. Дейнеки, Г.С. Верейского, Е.С. Кругликовой и других); б) 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»; в) приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга.
Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема).
Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнения композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.

2 год обучения 2 полугодие

Раздел 3. ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ.

3.1.**Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы её построения.**

Цели и задачи:изучение общих принципов создания декоративной композиции; умение перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета.

Предлагаемое аудиторное задание:создание плоскостного изображения предмета, монохром:

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

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

3.2.**Трансформация и стилизация изображения.**

Цели и задачи:формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка; синтез новой формы на основе её первоначальных характеристик.

Предлагаемое 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).

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

3.3. **Декоративная композиция натюрморта.**

Цели и задачи: изучение графических выразительных средств, создающих форму; умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративномэтюдировании.

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

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

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

3.4 **Стилизация изображения животных.**

Цели и задачи: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве; приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:

а) древнеиранские мотивы;

б) готические мотивы;

в) стиль эпохи Возрождения.

2.Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.
Задание для самостоятельной работы:создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн.

3 год обучения 1 полугодие

Раздел 1. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

1.1 **Пейзаж, как жанр станковой композиции.**

Цели и задачи: закрепление понятий терминов «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного»; умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа.
Предлагаемое аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.
Задание для самостоятельной работы: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.

Раздел 2. ЦВЕТ В КОМПОЗИЦИИ СТАНКОВОЙ.

2.1. **Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.**

Цели и задачи: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов»; изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.
Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная.
Задание для самостоятельной работы:исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с разным цветотональным решением.

3 год обучения 2 полугодие

Раздел 3. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (исторический жанр).

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

Цели и задачи: изучение возможностей создания композиции способами:

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

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

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении.
2. Выбор темы и сюжета для разработки композиции.
3. Исполнение мини-серии в материале.

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

4 год обучения 1 полугодие

Раздел 1. СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В КОМПОЗИЦИИ

1.1. **Композиционная организация портрета.**

Цели и задачи: а) изучение портретного жанра, б) схемы построения костюмированного портрета и его видов – аллегорического; мифологического, исторического, семейного, жанрового; в) передача изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера; г) выявление характера; д) соотношение человеческой фигуры и пространства.

Предлагаемое 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.

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

1.2. **Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.**

Цели и задачи: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности; создание графической композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции.

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

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

4 год обучения 2 полугодие

1.3. **Иллюстрации к литературным произведениям.**

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

Предлагаемое аудиторное задание:

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

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

5 год обучения 1 полугодие

Раздел 1. ГРАФИКА

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

Цели и задачи: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики; нестандартное решение композиции. Умение использовать орнамент, как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Изучение материальной культуры различных времен и стран.

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

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

1.2. **Графический лист с визуальным эффектом.**

Вариант 1. Иллюстрация.

Цели и задачи: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики: параметры страницы и ее заполнение, взаимодействие чистого пространства листа и изображения; умение применять оригинальный визуальный эффект, помогающий восприятию литературного произведения.

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

Задание для самостоятельной работы: отбор самого выразительного момента литературного произведения, для наиболее полного раскрытия его через визуальный эффект. Изучение соответствующей материальной культуры.

Вариант 2. Архитектурная фантазия.

Цели и задачи: создание графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами; умение создавать визуальный эффект трансформирующий архитектурные формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези.

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

Задание для самостоятельной работы: изучение архитектурных стилей. Знакомство с современными тенденциями в архитектуре.

Раздел2. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

2.1.**Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему.**

Цели и задачи: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему; умение создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственно – плановое, тональное и цветовое решение.

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

Задание для самостоятельной работы: сбор натурного материала.

Подготовительные наброски и этюды.

5 год обучения 2 полугодие

3 раздел. СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В КОМПОЗИЦИИ.

3.1. **Создание художественного образа в различных жанрах станковой композиции.**

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

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

Вариант 3. Декоративный натюрморт.

Цели и задачи: выполнение самостоятельной творческой работы, максимально выявляющая способности, наклонности и умение ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы; закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой многофигурной тематической композиции.

Предлагаемое аудиторное задание:

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

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

Вариант 3. Тональное решение эскизов натюрморта.

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

Задание для самостоятельной работы:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры.

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

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

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

1 год обучения

- ***знания***:

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

- ***умения:***

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

- навыки:

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

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;
- собирать 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 коллористически–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.

6. 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.

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

Промежуточная аттестация (зачеты и экзамены) проходит в виде просмотров по окончании полугодий. Оценки ученикам выставляются и по окончании четверти.

Тематика зачётных и экзаменационных заданий может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения.

Итоговая аттестация для обучающихся, осваивающих предмет «Композиция станковая» проводится по завершении полного срока обучения.
По результатам текущей, и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ (текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая аттестация).

Для развития творческого потенциала, стимулирования творческого роста программой предлагается введение поэтапного контроля над деятельностью учеников. Во время объяснения новой темы, перед выполнением каждого задания преподаватель ставит перед учениками конкретные задачи. В зависимости от качества выполнения этих задач оценивается работа ученика. Выставляется оценка:
5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.
4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.
3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Для успешного результата в освоении программы по композиции станковой необходимы следующие учебно-методические пособия:

1. таблица по цветоведению;
2. таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
3. наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
4. репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
5. работы учащихся из методического фонда школы;
6. таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
7. интернет-ресурсы;
8. презентационные материалы по тематике разделов.

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

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.

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.

8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы:

1. О.Л. Голубева 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. В.Г.Анциферов, Л.Г. Анциферова, Т.Н. Кисляковская Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ, М., 2003.
9. В.Е.Елизаров 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. Ж. «Вопросы философии» №10 1966.
15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986.
16. Алямовская А., В.В. Лазурский //Сборник Искусство книги, №7, 1971.
17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974, М., 1977.
18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты//Полиграфист и издатель №4, 1995.
19. Шицгал А.Г., Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения), М., 1985.

Список учебной литературы:

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004.
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008.
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005.
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.