

Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации
г. Нижнего Новгорода
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская художественная школа №2»

Программа по учебному предмету
ПО.01.УП.03.
«КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»

дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области
изобразительного искусства «Живопись»

г. Нижний Новгород
2013г.

«Рассмотрено»

Педагогическим советом

МБОУ ДОД «ДХШ №2»

(дата рассмотрения)

«Утверждаю»
Директор Дятлова И.В.

(подпись)

(дата утверждения)

Разработчики:

Ю.П. Павленко, заместитель директора по УВР МБОУ ДОД «ДХШ №2», преподаватель высшей категории;

Е.А.Трофимова, преподаватель высшей категории;

Методический совет МБОУ ДОД «ДХШ №2».

Рецензент:

К.И.Мисайлова, методист секции ИЗО ГБОУ «Нижегородский областной методический кабинет по учебным заведениям культуры и искусства»,

Е.А.Трофимова, преподаватель высшей категории, член методического совета МБОУ ДОД «ДХШ №2».

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Сроки реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени предусмотренный учебным планом МБОУ ДОД «ДХШ №2»;
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;
- Форма проведения учебных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- Учебно-тематический план;
- Годовые требования. Содержание разделов и тем.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- Методические рекомендации преподавателям;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- Список методической литературы;
- Список учебной литературы;
- Средства обучения.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

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

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

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

Сроки реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет.

При реализации программы учебного предмета «Композиция станковая» количество недель аудиторных занятий в первом классе – 33 недели; со второго по пятый классы - 31 недели ежегодно.

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом МБОУ ДОД «ДХШ №2»

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкости в часах) учебного предмета «Композиция станковая» со сроком обучения 5 лет составляет 659 часов, в том числе аудиторные занятия- 502 часа (обязательная часть - 363 часа, вариативная 139 часов), самостоятельная работа – 157 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Учебный предмет «Композиция станковая» со сроком обучения 5 лет
(программа «Живопись» со сроком обучения 5 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	I		II		III		IV		V		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (обязательная/вариативная части)	32/16	34/17	32/16	30/15	32/16	30/15	32/16	30/15	57.28 /6.72	53.7 /6.3	502
Самостоятельная работа	16	17	16	15	16	15	16	15	16	15	157
Максимальная учебная нагрузка	64	68	64	60	64	60	64	60	80	75	651
Вид промежуточной аттестации	Контрольная работа	Контрольная работа	Контрольная работа	экзамен	Контрольная работа	экзамен	Контрольная работа	экзамен	Контрольная работа	Итоговая аттестация	

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Композиция станковая» составляет:

- аудиторные занятия:

в 1 классе – по 2 ч. обязательной части + 1 ч. вариативной части в неделю (33 недели);

со 2 по 4 классы - по 2 ч. обязательной части + 1 ч. вариативной части в неделю (31 неделя); в 5 классе – по 3,58 ч. обязательной части + 0.42 ч. вариативной части в неделю (31 неделя).

- самостоятельная работа:

1-5 классы – по 1 часу в неделю.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа используется на выполнение детьми домашнего задания, посещение выставок, галерей, музеев, участие в творческих мероприятиях, конкурсах.

Консультации проводятся с 1 по 5 классы в счет резервного времени.

Цель и задачи учебного предмета

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

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

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

Обоснование структуры программы учебного предмета

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

Программа содержит следующие разделы:

- пояснительную записку;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса;
- список литературы и средств обучения.

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

Мастерские по композиции станковой оснащены мольбертами, постановочными столами, софитами, маркерными досками.

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

Во время самостоятельной работы каждый обучающийся имеет доступ к библиотечным фондам школы.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

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

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

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

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Основы композиции станковой.				
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции.	урок	5	2	3
1.2.	Равновесие основных элементов композиции в листе.	урок	11	2	9
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой.				
2.1.	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета.	урок	7	4	3
2.2.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс.	урок	16	4	12
	Раздел 3. Сюжетная композиция.				
3.1.	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона. Промежуточная аттестация - контрольный урок. Просмотр.	урок	25	4	21
			64	16	48
II полугодие					
	Раздел 4. Декоративная композиция.				
4.1.	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.	урок	4	1	3
4.2.	Трансформация и стилизация изображения.	урок	13	4	9
4.3.	Стилизация растительных форм.	урок	13	4	9
	Раздел 5. Сюжетная композиция.				
5.1.	Выразительные средства композиции станковой на примере сюжетной композиции.	урок	24	6	15
5.2.	Ритм в композиции станковой	урок	19	4	15

	на примере сюжетной композиции. Промежуточная аттестация - контрольный урок. Просмотр.				
			68	17	51
2 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Декоративная композиция.				
1.1.	Растительный орнамент в полосе.	урок	21	6	15
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой.				
2.1.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции на примере сюжетной композиции.	урок	20	5	15
	Раздел 3. Сюжетная композиция.				
3.1.	Композиционный центр в композиции станковой. Промежуточная аттестация - контрольный урок. Просмотр.	урок	19	4	18
			64	16	48
II полугодие					
	Раздел 4. Декоративная композиция.				
4.1.	Стилизация изображения животных.		13	4	9
4.2.	Эскиз 1/4 платка.	урок	19	4	15
	Раздел 5. Сюжетная композиция.				
5.1.	Пейзаж, как жанр станковой композиции. Упражнение на состояние времени суток.	урок	10	4	6
5.2.	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции). Промежуточная аттестация - контрольный урок. Просмотр.	урок	18	3	15
			60	15	45
3 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Декоративная композиция.				
1.1.	Декоративная композиция натюрморта.	урок	23	5	18
	Раздел 2. Графика.				
2.1.	Шрифтовая композиция.	урок	14	5	9
	Раздел 3. Цвет в композиции стан-				

	ковой.				
3.1.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей. Промежуточная аттестация - контрольный урок. Просмотр.	урок	27	6	21
			64	16	48
II полугодие					
	Раздел 4. Декоративная композиция.				
4.1.	Тематический орнамент в полосе. Вариант 1. Музыка. Вариант 2. Цирк. Вариант 3. Театр.	урок	17	5	12
	Раздел 5. Сюжетная композиция (исторический, батальный жанры).				
5.1.	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику.	урок	19	5	14
5.2.	Многофигурная композиция на тему войны и военной жизни. Промежуточная аттестация - контрольный урок. Просмотр.	урок	24	5	19
			60	15	45
4 год обучения I полугодие					
	Раздел 1.Создание художественного образа в композиции.				
1.1	Многофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.	урок	30	8	22
	Раздел 2. Графика.				
2.1.	Плакат: 1. Политический плакат. 2. Рекламный плакат. (шрифт, расположение, цвет). Промежуточная аттестация - контрольный урок. Просмотр.	урок	34	8	26
			64	16	48
II полугодие					
	Раздел 3. Графика.				
3.1.	Графика малых форм. Эскибрис.	урок	13	5	8
	Раздел 4. Создание художественного образа в композиции.				
4.1.	Многофигурная композиция	урок	23	5	18

	(мифы, сказания, легенды).				
4.2.	Иллюстрации к литературным произведениям русских писателей. Промежуточная аттестация - контрольный урок. Просмотр.	урок	24	5	19
			60	15	45
5 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Графика.				
1.1.	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента.	урок	38	8	30
	Раздел 2. Сюжетная композиция.				
2.1.	Сюжетная композиция. Вариант 1. Праздники на Руси. Вариант 2. Вот моя деревня. Промежуточная аттестация - контрольный урок.	урок	42	8	34
			80	16	64
II полугодие					
	Раздел 3. Итоговая работа.				
3.1.	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция. Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция. Вариант 3. Декоративный натюрморт. Промежуточная аттестация - контрольный урок.	урок	75	15	60
			75	15	60

Годовые требования. Содержание разделов и тем.

Первый год обучения

I полугодие

Раздел 1. Основы композиции станковой.

1.1.Тема. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции.

Решающая роль композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников.

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

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

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов.

1.2.Тема. Равновесие основных элементов композиции в листе.

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

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

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

Самостоятельная работа: зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой.

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

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

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание цветовых ассоциаций с применением цветовых растяжек.

Самостоятельная работа: создание цветовых растяжек теплой гаммы:

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

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

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

в работе.

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

Предлагаемые аудиторские задания:

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

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

Раздел 3. Сюжетная композиция.

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

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

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

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

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

Промежуточная аттестация - контрольный урок. Просмотр.

II полугодие

Раздел 4. Декоративная композиция.

4.1.Тема. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

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

Предлагаемое аудиторское задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром:

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

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

4.2. Тема. Трансформация и стилизация изображения.

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

Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.

Предлагаемое аудиторное задание: трансформация формы 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).

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

4.3. Тема. Стилизация растительных форм.

Цель: изучение растительных мотивов в орнаментальном творчестве.

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов. Знакомство с понятиями «декор», «орнамент». Формирование умений работы графическими средствами: линией, точкой, пятном, декором.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Копирование растительных мотивов в искусстве орнамента:

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

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

Самостоятельная работа: создать орнаментальную композицию с изображением растительных мотивов.

Раздел 5. Сюжетная композиция.

5.1. Тема. Выразительные средства композиции станковой на примере сюжетной композиции.

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

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

Предлагаемые аудиторные задания:

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

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

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.

5.2. Тема. Ритм в композиции станковой на примере сюжетной композиции.

Изучение понятия композиционного ритма.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание:

а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск отрывается 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».

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

Промежуточная аттестация - контрольный урок. Просмотр.

Второй год обучения

I полугодие

Раздел 1. Декоративная композиция.

1.1. Тема. Растительный орнамент в полосе.

Цель: изучение растительных мотивов в орнаментальном творчестве.

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов в полосе.

Знакомство со средствами художественно-графической выразительности орнаментальной композиции: модуль, раппорт, зеркальная симметрия, парал-

лельный перенос. Предлагаемое аудиторное задание:

1. Стилизация растения: линия; пятно; модуль.
2. Решение модуля в тоне и цвете.
3. Создание ленточной раппортной композиции.

Самостоятельная работа: скопировать растительный орнамент в полосе в определенном стиле.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой.

2.1. Тема. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции на примере сюжетной композиции.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками. Двух - или трехплановое пространство.

Задание для самостоятельной работы: создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте.

Самостоятельная работа: анализ произведений великих художников.

Раздел 3. Сюжетная композиция.

3.1. Тема. Композиционный центр в композиции станковой.

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

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

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

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

Промежуточная аттестация - контрольный урок. Просмотр.

II полугодие

Раздел 4. Декоративная композиция.

4.1. Тема. Стилизация изображения животных.

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов. Закрепление понятий: «ассоциативность», «абстракция», «знак». Формирование умений работы графическими средствами - линия, пятно, фактура, декор.

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.

Самостоятельная работа: создать орнаментальную композицию с животными в определенном стиле.

1.2. Тема. Эскиз ¼ платка.

Цель: изучение растительных мотивов в орнаментальном творчестве на основе русского декоративно-прикладного искусства.

Задача: приобретение опыта в создании сетчатого орнамента (платка). Обучение приемам компоновки и расположения модуля в сетчатом орнаменте: зеркальная симметрия, зеркальное отражение, двойная зеркальная симметрия. Развитие умений использования цветовой гармонии для достижения колористического единства и образности изображения растительных мотивов.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Копирование растительных мотивов в сетчатом орнаменте русского декоративно-прикладного искусства: а) павловопосадские платки;
- б) арзамасское золотое шитье;
 - в) вологодское кружево.

Самостоятельная работа: создать орнаментальную композицию основе мотивов русского декоративно-прикладного искусства.

Раздел 5. Сюжетная композиция

5.1. Тема. Пейзаж, как жанр станковой композиции. Упражнение на состояние времени суток.

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

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

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

Самостоятельная работа: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.

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

Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто «Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. Кругликова и других). Знакомство с понятием «цезура» в пространственном построении двухфигурной композиции на примере произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея».

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

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

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

Промежуточная аттестация - контрольный урок. Просмотр.

Третий год обучения

І полугодие

Раздел 1. Декоративная композиция.

1.1.Тема. Декоративная композиция натюрморта.

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму.

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскизов 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».

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

Раздел 2. Графика.

2.1. Тема. Шрифтовая композиция.

Цель: знакомство с понятиями «шрифт» и «шрифтовая композиция».

Задача: обучение приемам компоновки в шрифтовой композиции и размещению изображаемых объектов и текста в художественном произведении.

Предлагаемое аудиторное задание:

1 вариант: создание композиции состоящей из одной буквы «буквица».

2 вариант: создание композиции «Пословицы и поговорки».

Самостоятельная работа: выполнить композицию, состоящую из одного слова выбранным шрифтом.

Раздел 3. Цвет в композиции станковой.

3.1. Тема. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная.

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

Промежуточная аттестация - контрольный урок. Просмотр.

II полугодие

Раздел 4. Декоративная композиция.

5.1. Тема. Тематический орнамент в полосе.

Цель: изучение орнаментального творчества на примере декоративно-прикладного искусства XIX-XX вв.

Задача: приобретение опыта в создании тематических орнаментальных мотивов в полосе: «Музыка», «Цирк», «Театр». Применение и закрепление знаний

о средствах художественно-графической выразительности орнаментальной композиции (модуль, раппорт, ритм, зеркальное отражение, параллельный перенос). Обучение навыкам выполнения стилизации предметов и инструментов, применяемых в профессиональной деятельности человека, занимающегося искусством. Обучение приемам компоновки объектов по диагонали для достижения ритма и динамики в ленточной орнаментальной композиции. Развитие умений использования цветовой гармонии для достижения колористического единства и образности изображения.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Стилизация предметов и инструментов, используемых в искусстве.
2. Решение модуля в тоне и цвете.
3. Создание ленточной раппортной композиции на заданную тему.

Самостоятельная работа: выполнить эскиз орнамента в полосе на заданную тему.

Раздел 5. Сюжетная композиция (исторический, батальный жанры)

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

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

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

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

Предлагаемое аудиторное задание:

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.

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

5.2. Тема. Многофигурная композиция на тему войны и военной жизни.

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

- совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);

- сочетание разнонаправленного движения;
- совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции; приобретение опыта работы над многофигурной композицией; изучение роли детали в утверждении достоверности изображения; приобретение опыта в решении тонально – колористической характеристики композиции.

Предлагаемое аудиторное задание:

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

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

Промежуточная аттестация - контрольный урок. Просмотр.

Четвертый год обучения

I полугодие

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции.

1.1. Тема. Многофигурная фигурная композиция со стаффажем на заднем плане.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание атмосферы определенного исторического периода через костюмированные образы со стаффажем на заднем плане.

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

Раздел 2. Графика.

2.1. Тема. Плакат. Политический плакат. Рекламный плакат.

Цель: знакомство с видами плакатов.

Задача: обучение приемам компоновки в шрифтовой композиции и размещению изображаемых объектов и текста в художественном плакате. Обучение приемам стилизации фигуры человека. Развитие умений использования

цветовой гармонии для достижения психологического воздействия цвета на эмоциональное восприятие человека.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. создание политического плаката на примере декоративно-прикладного искусства Советского периода.

2. создание рекламного плаката на примере декоративно-прикладного искусства Европы XXI-XX вв.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов плакатов на заданные темы.

Промежуточная аттестация - контрольный урок. Просмотр.

II полугодие

Раздел 3. Графика.

3.1. Тема. Графика малых форм. Экслибрис.

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

Задача: нестандартное решение композиции. Умение использовать приемы стилизации, деформации форм для композиционного решения экслибриса. Изучение примеров композиционных решений графики малых форм, а именно экслибриса разных исторических периодов.

Предлагаемое аудиторное задание: разработка графического решения экслибриса и композиции листа в целом.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала. Изучение материалов по экслибрисам.

Раздел 4. Создание художественного образа в композиции.

4.1. Тема. Многофигурная композиция (мифы, сказания, легенды)

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

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

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции; приобретение опыта работы над многофигурной композицией; изучение роли детали в утверждении достоверности изображения; приобретение опыта в решении тонально – колористической характеристики композиции.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении.
2. Выбор темы и сюжета для разработки композиции.

3. Исполнение композиции в материале.

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

4.2. Тема. Иллюстрации к литературным произведениям русских писателей.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание:

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

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

Промежуточная аттестация - контрольный урок. Просмотр.

Пятый год обучения

I полугодие

Раздел 1. Графика

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

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

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

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

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

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Тема. Сюжетная композиция на тему. (Варианты: 1. Праздники Руси, 2. Вот моя деревня.

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

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

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

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

Промежуточная аттестация - контрольный урок. Просмотр.

II полугодие

Раздел 3. Итоговая работа

3.1.Тема. Выполнение итоговой работы:

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

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

Вариант 3. Декоративный натюрморт.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание:

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

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

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

Задание для самостоятельной работы:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры.

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

Вариант 3. Тематический подбор предметов для декоративного натюрморта,

натурные зарисовки предметов и их графическая стилизация.

Промежуточная аттестация - контрольный урок. Просмотр.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

- знания терминологии изобразительного искусства;
- знание основных законов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умения грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
- навыки работы по композиции;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и tonальной пластике, цвете, контрасте - в композиционных работах;
- навыки работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- навыки передачи объема и формы предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- умения создавать оригинальный художественный образ.

1 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- tonальной, цветовой, линейной композиции;
- о ритме в станковой композиции;
- о симметрии и асимметрии в композиции;
- о работе с цветом: основных и составных цветах, хроматических и ахроматических, дополнительных;
- о эмоциональной выразительности цвета;
- о контрастах и нюансах;
- о трёхмерности предметов и пространства;
- о плановости изображения;
- о декоративной композиции, стилизации формы.

- умения и навыки:

- компоновки - уравнивания элементов в листе, четкого выделения композиционного центра;
- сбора материала в работе над сюжетной композицией, работы с подготовительными этюдами, набросками, эскизами;
- изображения объектов, предметного мира, животных и человека с натуры и по памяти;
- составления гармоничных цветовых сочетаний;
- передачи объема предмета и изображения его в соответствии с планом, на котором он находится;
- стилизации формы предметов;
- владения приемами работы акварелью, гуашью, графическими техниками;
- поэтапной работы над композицией.

2 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- законов композиционного построения;
- о видах композиции: симметричная и асимметричная, динамичная и статичная;
- о ритме в станковой композиции;
- о работе с цветом: основных и составных цветах, хроматических и ахроматических, дополнительных;
- о эмоциональной выразительности цвета;
- о контрастах и нюансах;
- о трёхмерности предметов и пространства;
- о перспективе (линейной и воздушной), законах перспективного построения;
- о плановости изображения;
- о декоративной композиции, стилизации формы;
- о способах построения орнамента.

- умения и навыки:

- компоновки - уравнивания элементов в листе, четкого выделения композиционного центра;
- сбора материала в работе над сюжетной композицией, работы с подготовительными этюдами, набросками, эскизами;
- изображения объектов, предметного мира, животных и человека с

- натуры и по памяти;
- составления гармоничного колорита, в том числе и с ограниченным количеством цветов;
 - передачи объема предмета и изображения его в соответствии с планом, на котором он находится;
 - передачи глубины пространства;
 - стилизации растительных и животных форм;
 - создания орнамента;
 - владения приемами работы акварелью, гуашью, графическими техниками;
 - поэтапной работы над композицией.

3 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- законов композиционного построения;
- о видах композиции: симметричная и асимметричная, динамичная и статичная;
- о ритме в станковой композиции;
- о эмоциональной выразительности цвета;
- о контрастах и нюансах;
- о трёхмерности предметов и пространства;
- о перспективе (линейной и воздушной), законах перспективного построения;
- о строении тела человека;
- о декоративной композиции, стилизации формы;
- о способах построения орнамента, шрифтовой композиции.

- умения и навыки:

- создания многофигурной композиции;
- сбора материала в работе над сюжетной композицией, работы с подготовительными этюдами, набросками, эскизами, в том числе и с пленэрными зарисовками и этюдами;
- изображения объектов, предметного мира, животных и человека с натуры и по памяти;
- передачи особенностей движения животных и человека;
- работы над индивидуальной трактовкой персонажей, достоверной передачей исторической эпохи;

- составления гармоничного колорита, в том числе и с ограниченным количеством цветов;
- использования средств графической выразительности: точка, линия, пятно, штрих;
- передачи объема, материальности предмета и изображения его в соответствии с планом, на котором он находится;
- передачи глубины пространства;
- стилизации формы предметов;
- создания орнамента;
- работы с буквенной формой;
- владения приемами работы акварелью, гуашью, графическими техниками;
- поэтапной работы над композицией, доведения работы до определенной степени законченности.

4 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- законов композиционного построения;
- о эмоциональной выразительности цвета;
- о трёхмерности предметов и пространства;
- о перспективе, законах перспективного построения;
- о строении тела человека;
- о декоративной композиции, стилизации формы;
- о плакате, как виде графики.

- умения и навыки:

- создания многофигурной композиции, с правильной организацией композиционного (смыслового) центра;
- сбора материала в работе над сюжетной композицией, работы с подготовительными этюдами, набросками, эскизами, в том числе и с пленэрными зарисовками и этюдами;
- изображения объектов, предметного мира, животных и человека с натуры и по памяти;
- передачи особенностей движения животных и человека;
- работы над индивидуальной трактовкой персонажей, достоверной передачей исторической эпохи;
- составления гармоничного колорита, в том числе и с ограниченным ко-

- количеством цветов, создания цветового ритма;
- передачи объема, материальности предмета и изображения его в соответствии с планом, на котором он находится;
- передачи глубины пространства;
- стилизации предметов – создание знаковой формы;
- использования средств графической выразительности;
- создания метафорического декоративного плакатного образа;
- владения приемами работы акварелью, гуашью, графическими техниками;
- поэтапной работы над композицией, доведения работы до определенной степени законченности;
- передачи эмоциональной выразительности сюжета и подчинения всех элементов композиции основному замыслу.

5 год обучения

- знания:

- законов и схем композиционного построения;
- законов создания гармоничных цветовых сочетаний;
- об эмоциональной выразительности цвета;
- о трёхмерности предметов и пространства;
- о перспективе, законах перспективного построения;
- о строении тела человека.

- умения и навыки:

- создания многофигурной композиции, с правильной организацией композиционного (смыслового) центра;
- сбора материала в работе над сюжетной композицией, работы с подготовительными этюдами, набросками, эскизами, в том числе и с пленэрными зарисовками и этюдами;
- изображения объектов, предметного мира, животных и человека с натуры и по памяти;
- работы над индивидуальной трактовкой персонажей, достоверной передачей исторической эпохи;
- составления гармоничного целостного колорита композиции, создания цветового ритма;
- передачи объема, материальности предмета и изображения его в соответствии с планом, на котором он находится;

- передачи глубины пространства;
- использования средств графической выразительности;
- предпрофессионального владения приемами работы акварелью, гуашью, графическими техниками;
- самостоятельной последовательной работы над композицией, доведения работы до определенной степени законченности;
- передачи эмоциональной выразительности сюжета и подчинения всех элементов композиции основному замыслу.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, просмотров контрольных работ, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Формы промежуточной аттестации:

- Контрольная тема – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен – практическое исполнение заданной темы (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании полугодий.

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет.

Итоговая работа предполагает создание серий, 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 реализовывает в серии листов (не менее трех), связанных единством замысла и воплощения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся опреде-

ляются МБОУ ДОД «ДХШ №2» на основании ФГТ.

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

Этапы работы:

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

Критерии оценок

По результатам текущего и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

- самостоятельный выбор формата;
- правильную компоновку изображения в листе;
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение работы;
- умелое использование выразительных особенностей применяемых материалов;
- владение линией, штрихом, тоном, цветом;
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в композиции;
- умение с помощью законов композиции раскрыть содержание темы, не потеряв при этом целостности в работе;
- грамотное владение цветовыми гармониями в композиции;
- творческий подход.

Оценка 4 «хорошо»

Допускает:

- некоторую неточность в компоновке;
- небольшие недочеты в построении композиционного решения;
- незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;
- некоторую дробность и небрежность в работе.

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести работу;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и тональном и цветовом решении;
- однообразное использование графических приемов для решения разных задач;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.

Оценка 2 «неудовлетворительно»

Предполагает:

- незакомпонованность предметов в листе;
- отсутствие навыков владения линией, штрихом, пятном;
- отсутствие анализа формы;
- незнание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень», законов перспективы;
- отсутствие умения моделировать форму предметов тоном, как следствие, серьезные ошибки в передаче тональных отношений;
- неумение вести последовательно работу линейного и тонового рисунка;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.

5. 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 учеником.

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

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

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

в цвете, - ее колористическое решение.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа 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.

Дидактические материалы

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

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

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы:

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004.
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981.
3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002.
4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983.
5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986.
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981.
8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003.
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008.
10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990.
11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977.
12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968.
13. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984.
14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10. 1966.
15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи». М.. Искусство, 1986.
16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971.
17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977.
18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты // Полиграфист и издатель №4, 1995.
19. Шицгал А.Г. Русский типографический 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.

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:** сетевые образовательные ресурсы;
- **Аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.