

Департамент культуры администрации г. Нижнего Новгорода
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«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
2018г.

«Рассмотрено»

Педагогическим советом

МБУ ДО «ДХШ №2»

(дата рассмотрения)

«Утверждаю»

Директор Дятлова И.В.

(подпись)

(дата утверждения)

Разработчики:

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

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

Рецензент:

К.И. Грязева, старший методист отдел аттестации и повышения квалификации педагогических работников Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Нижегородской области «Учебно-методический центр художественного образования»;

И.В. Дятлова, преподаватель высшей категории, директор МБУ ДО «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 учащимися знаний, умений и навыков в области создания пространственных и декоративных композиций, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие личности учащегося.

Задания по созданию пространственных композиций тесно связано с заданиями учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». Они имеют общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в заданиях по пространственной композиции ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом. Данное взаимодействие способствует лучшему освоению основ и принципов академического творчества.

Кроме того, на современном этапе в связи с особой распространенностью разных видов дизайна и декоративных форм искусства от художественного образования также требуется повышенное внимание к развитию аналитическо-художественного мышления, связанного, прежде всего, со способностью к стилизации натуральных объектов и умением преобразовывать реалистические мотивы в декоративные, схематические и абстрактные композиции. В связи с этим в настоящей программе особое внимание уделено заданиям по декоративной композиции: увеличено количество заданий и объем учебного времени.

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 неделя ежегодно.

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом МБУ ДО «ДХШ №2»

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкости в часах) учебного предмета «Композиция станковая» со сроком обучения 5 лет составляет 785 часов, в том числе аудиторные занятия - 628 часа (обязательная часть - 376 часа, вариативная 252 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	
Классы											
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (обязательная/вариативная части)	32/32	34/34	32/32	30/30	32/32	30/30	32/32	30/30	64/0	60/0	628
Самостоятельная работа	16	17	16	15	16	15	16	15	16	15	157
Максимальная учебная нагрузка	80	85	80	75	80	75	80	75	80	75	785
Вид промежуточной аттестации	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок. Экзамен	Контрольный урок	Контрольный урок. Экзамен	Контрольный урок	Контрольный урок. Экзамен	Контрольный урок	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 – 4 часа (2 ч. обязательной части + 2 ч. вариативной части, 33 недели);
со 2 по 4 классы - 4 часа (2 ч. обязательной части + 2 ч. вариативной части, 31 неделя);

в 5 классе – 4 часа (обязательной части, 31 неделя).

- самостоятельная работа:

1-5 классы – по 1 часу в неделю.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа предназначена для выполнения 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 законов и правил передачи двух и трехмерного пространства;
- знакомство с основными законами, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материа-

лами: 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);
- эвристический.

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, уровня подготовки учащихся. Оно 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 учебно-творческой деятельности.

Содержание программы включает следующие разделы:

- основы создания пространственной композиции;
- основы создания декоративной композиции;
- цвет в пространственной композиции;
- цвет в декоративной композиции;
- пространственная сюжетная композиция;
- декоративная композиция;
- 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 создания пространственной композиции.				
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции.	урок	2,5	0,5	2
1.2.	Равновесие основных элементов композиции в листе.	урок	10	2	8
	Раздел 2. Основы создания декоративной композиции.				
2.1.	Стилизация осенних листьев.	урок	5	1	4
2.2.	Стилизация осенних листьев с применением декора.	урок	10	2	8
	Раздел 3. Цвет в пространственной композиции.				
3.1.	Основные, составные и дополнительные (комплементарные, оппонентные) цвета. Эмоциональная характеристика цвета.	урок	2,5	0,5	2
	Раздел 4. Основы создания декоративной композиции.				
4.1.	Стилизация растительных форм.	урок	10	2	8
	Раздел 5. Цвет в пространственной композиции.				
5.1.	Достижение композиционной выразительности с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс.	урок	10	2	8
	Раздел 6. Основы создания декоративной композиции.				
6.1.	Геометрический орнамент в полосе.	урок	15	3	12
	Раздел 7. Основы создания пространственной композиции.				
7.1.	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.	урок	15	3	12
			80	16	64
II полугодие					
	Раздел 8. Основы создания декоративной композиции.				
8.1.	Композиция из растительных форм.	урок	10	2	8
	Раздел 9. Основы создания пространственной композиции.				
9.1.	Выразительные средства пространственной композиции.	урок	20	4	16
	Раздел.10. Цвет в декоративной композиции.				

10.1.	Гармония цвета.	урок	5	1	4
10.2.	Растительный орнамент в полосе.	урок	17,5	3,5	14
	Раздел 11. Основы создания пространственной композиции.				
11.1.	Ритм в пространственной композиции на примере сюжетной композиции.	урок	22,5	4,5	18
	Раздел 12. Основы создания декоративной композиции.				
12.1.	Стилизация изображения животного.	урок	10	2	8
			85	17	68
2 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Основы создания декоративной композиции.				
1.1.	Сетчатый орнамент.	урок	20	4	16
	Раздел 2. Цвет в пространственной композиции.				
2.1.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции на примере сюжетной композиции.	урок	17,5	3,5	14
	Раздел 3. Декоративная композиция.				
3.1.	Зооморфный орнамент в полосе.	урок	20	4	16
	Раздел 4. Основы создания пространственной композиции.				
4.1.	Композиционный центр в пространственной композиции.	урок	22,5	4,5	18
			80	16	64
II полугодие					
	Раздел 5. Декоративная композиция.				
5.1.	Эскиз логотипа на основе изображения животного.	урок	5	1	4
	Раздел 6. Основы создания пространственной композиции.				
6.1.	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции. Варианты построения схем статичной и динамичной композиции.	урок	25	5	20
	Раздел 7. Декоративная композиция.				
7.1.	Сюжетная плоскостная композиция (иллюстрация).	урок	20	4	16
	Раздел 8. Пространственная сюжетная композиция.				
8.2.	Пейзаж, как жанр станковой композиции. Упражнение на состояние времени суток.	урок	12,5	2,5	10
	Раздел 9. Декоративная композиция.				
9.1.	Сюжетная плоскостная графическая композиция.	урок	12,5	2,5	10
			75	15	60
3 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Цвет в пространственной композиции.				
1.1.	Живописная композиция в интерьере с	урок	30	6	24

	небольшим количеством персонажей.				
	Раздел 2. Цвет в декоративной композиции.				
2.1.	Стилизация предметов быта.	урок	10	2	8
	Раздел 3. Декоративная композиция.				
3.1.	Декоративный натюрморт.	урок	20	4	16
	Раздел 4. Пространственная сюжетная композиция.				
4.1.	Графическая композиция на историческую тему.	урок	20	4	16
			80	16	64
II полугодие					
	Раздел 5. Декоративная композиция.				
5.1.	Шрифтовая композиция.	урок	12,5	2,5	10
5.2.	Эскиз оберточной бумаги(сетчатый орнамент).	урок	20	4	16
	Раздел 6. Пространственная сюжетная композиция.				
6.1.	Многофигурная композиция на тему войны и военной жизни.	урок	25	5	20
	Раздел 7. Цвет в декоративной композиции.				
7.1.	Сюжетная (ассоциативно-аллегорическая) композиция.	урок	17,5	3,5	14
			75	15	60
4 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Декоративная композиция.				
1.1.	Плакат.	урок	20	4	16
	Раздел 2. Пространственная сюжетная композиция.				
2.1.	Многофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.	урок	25	5	20
	Раздел 3. Декоративная композиция.				
3.1.	Тематический орнамент в полосе.	урок	20	4	16
	Раздел 4. Пространственная сюжетная композиция.				
4.1.	Композиция по сюжетам произведений русских писателей.	урок	15	3	12
			80	16	64
II полугодие					
	Композиция по сюжетам произведений русских писателей.	урок	10	2	8
	Раздел 5. Декоративная композиция.				
5.1.	Эскиз батика.	урок	15	3	12
	Раздел 6. Пространственная сюжетная композиция.				
6.1.	Многофигурная композиция по мотивам мифов, сказаний, легенд.	урок	30	6	24
	Раздел 7. Декоративная композиция.				
7.1.	Эскиз витража.	урок	20	4	16
			75	15	60

5 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Пространственная сюжетная композиция.				
1.1.	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента.	урок	38	8	30
1.2.	Сюжетная композиция на одну из тем «Праздники на Руси», «Вот моя деревня».	урок	42	8	34
			80	16	64
II полугодие					
	Раздел 2. Итоговая работа.				
2.1.	Итоговая работа (многофигурная пространственная композиция или декоративная композиция на тему из перечня, утвержденного методическим советом МБУ ДО «ДХШ№2»).	урок	75	15	60
			75	15	60

Годовые требования. Содержание разделов и тем.

Первый год обучения

І полугодие

Раздел 1. Основы создания пространственной композиции.

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

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

Цель: познакомить 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: познакомить с понятиями «Композиционная целостность», «Картинная плоскость».

Задачи: знакомство с форматом листа как с рабочей плоскостью художника, выбор формата и ориентации листа в зависимости от замысла, решение листа как единого целого

Предлагаемые аудиторные задания: исполнить сюжетную композицию на заданную тему: «Мои друзья», «Летние игры» и т.п.

Самостоятельная работа: зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений.

Раздел 2. Основы создания декоративной композиции.

2.1. Тема. Стилизация осенних листьев.

Цель: познакомить с основами стилизации предметов и средствами художественно-образной выразительности – линией и пятном.

Задачи: знакомство с основными понятиями декоративной композиции и приемами стилизации формы.

Предлагаемое аудиторное задание: стилизация (переработка) листочка дерева на основе обобщенной геометрической формы в ахроматической гамме с добавлением спектрального цвета.

Самостоятельная работа: стилизация листочка клена.

2.2. Тема. Стилизация осенних листьев с применением декора.

Цель: дать представления об особенностях стилизации натуральных объектов – осенних листьев с добавлением фактуры и узора.

Задачи: знакомство с понятиями «декор», «фактура», «орнамент»; обучение методам стилизации в декоративной композиции с использованием узора; формирование умений работы графическими средствами: линией, штрихом, точкой, пятном, фактурой, узором.

Предлагаемое аудиторное задание: создание орнаментированного листочка

дерева графическими материалами (маркер, гелиевая ручка и т.п.).

Самостоятельная работа: выполнение стилизованного орнаментированного листочка дерева на примере греческого или египетского орнаментов.

Раздел 3. Цвет в пространственной композиции.

3.1.Тема. Основные, составные и дополнительные (комплементарные, оппонентные) цвета. Эмоциональная характеристика цвета.

Цель: познакомить с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой и эмоциональной характеристикой цвета.

Задачи: 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.

Раздел 4. Основы создания декоративной композиции.

4.1. Тема. Стилизация растительных форм.

Цель: познакомить с особенностями языка декоративной композиции.

Задача: обучение приемам стилизации; формирование умений работы графическими средствами - линия, пятно, фактура, декор; развитие образного мышления и фантазии.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение нескольких вариантов стилизации овоща или фрукта графическими материалами.

Самостоятельная работа: найти примеры стилизации растительных форм в интерьере своей комнаты или своего дома.

Раздел 5. Цвет в пространственной композиции.

5.1.Тема. Достижение композиционной выразительности с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс.

Цель: познакомиться с понятиями «Контраст цвета», «Контраст форм», «Силуэт».

Задачи: формирование опыта компоновки элементов в пространстве листа, приобретение навыков работы гуашью, приобретение умения определять главное и второстепенное в работе, создание гармоничного колорита, визуальной уравновешенности элементов композиции.

Предлагаемые аудиторные 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 6. Основы создания декоративной композиции.

6.1.Тема. Геометрический орнамент в полосе.

*Цель:*познакомить учащихся с основным видом декоративной композиции – орнаментом, а также средствами художественно-графической выразительности орнаментальной композиции и приемами ее создания.

*Задачи:*знакомство с понятиями «Модуль», «Раппорт», «Ритм», «Зеркальное отражение», «Параллельный перенос», приобретение навыков создания ленточного геометрического орнамента посредством применения параллельного переноса или зеркального отражения.

Предлагаемое аудиторное задание: создание геометрического орнамента в полосе в ахроматической гамме.

Самостоятельная работа: копирование древнегреческого или египетского геометрического орнамента.

Раздел 7. Основы создания пространственной композиции.

7.1.Тема. Сюжетная композиция по литературному произведению.

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

*Цель:*познакомиться с понятиями «Симметрия», «Асимметрия» в композиции, с принципами создания сюжетной композиции в ахроматической гамме.

*Задачи:*знакомство с ахроматическими композициями старых мастеров;создание целостной композиции в выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат); приобретение опыта создания композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная тема) в ахроматической гамме.

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

II полугодие

Раздел 8. Основы создания декоративной композиции.

8.1.Тема. Композиция из растительных форм.

*Цель:*Познакомить с основными композиционными приемами, с понятиями

«композиционный центр», «равновесие».

Задачи: формирование навыков и умений стилизации предметов круглой и овальной формы (овощей и фруктов); развитие фантазии.

Предлагаемое аудиторное задание: создание композиции, состоящая из нескольких стилизованных овощей или фруктов разных размеров (крупный, средний, мелкий), в ахроматической гамме с введением одного спектрального цвета.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов композиции, состоящих из нескольких овощей или фруктов.

Раздел 9. Основы создания пространственной композиции.

9.1. Тема. Выразительные средства пространственной композиции.

Цель: ознакомить с выразительными средствами пространственной композиции, основными способами ее организации.

Задачи: знакомство с понятиями: «Планы», «Пространство», «Ритм», «Масштаб», «Соразмерность элементов», «Пропорции тона» и «Состояние в пейзаже», закрепление знаний о выразительных средствах пространственной композиции: линия, пятно, цвет, светотень, фактура; совершенствование навыков грамотного композиционного построения в формате листа, создания целого образа с выделением главного (композиционного центра) и второстепенного, закрепление навыков работы с графическими материалами.

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.

Раздел.10. Цвет в декоративной композиции.

10.1.Тема. Гармония цвета.

Цель: познакомить с основами цветовой грамоты.

Задачи: изучение теории гармоничных сочетаний цветов, формирование навыков подбора гармоничных сочетания цветов.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение монокомпозиции, в виде лоскутного одеяла в сгамонированной цветовой гамме.

Самостоятельная работа: выполнить несколько вариантов цветовых гармоний на листах бумаги, расчерченных в виде квадратной или прямоугольной сетки.

10.2.Тема. Растительный орнамент в полосе.

*Цель:*закрепить знания, умения и навыки в области создания орнаментальной композиции в полосе.

*Задачи:*изучение растительных мотивов в орнаментальном творчестве; закрепление знаний о средствах художественной выразительности орнаментальной композиции и способах ее организации: модуль, раппорт, зеркальная симметрия, параллельный перенос; об основах цветовой грамоты на примере теории гармоничных сочетаний цветов; закрепление навыков стилизации форм, получение опыта создания растительного орнамента.

*Предлагаемое аудиторное задание:*создание растительного орнамента в полосе в цвете.

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

Раздел 11. Основы создания пространственной композиции.

11.1. Тема. Ритм в пространственной композиции на примере сюжетной композиции.

*Цель:*закрепить знания о композиционном ритме, о его значении в композиционном построении,познакомить с принципами создания динамичной и статичной композиций.

*Задача:*совершенствование навыков грамотного композиционного построения в формате листа, создания целого образа с выделением главного и второстепенного, формированиенавыков применения теоретических знаний о ритмической связи линий и форм в композиции на практике.

Предлагаемое аудиторное задание:

а) изучение произведений старых мастеров и выявление в их работах композиционного ритма: Джотто «Франциск отрекается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче), Боттичелли «Оплакивание» (Милан), «Весна» (Уффици), Питер Брейгель Старший «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.

Раздел 12. Основы создания декоративной композиции.

12.1.Тема. Стилизация изображения животного.

*Цель:*закрепить знания, умения и навыки в области стилизации натуральных объектов.

*Задачи:*изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве, овладение приемами стилизации и трансформации животных, развитие образного мышления и фантазии, закрепление понятий: «ассоциативность», «абстракция», «знак», формирование умений работы графическими средствами - линия, пятно, фактура, декор.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение нескольких вариантов стилизации животного в графической технике.

Самостоятельная работа: создать орнаментальную композицию с изображением животными.

Второй год обучения

I полугодие

Раздел 1. Основы создания декоративной композиции.

1.1.Тема. Сетчатый орнамент.

*Цель:*познакомить с понятием «Сетчатый орнамент», закрепить знания, умения и навыки в области создания орнаментальной композиции.

Задачи: знакомство с сетчатым рапортом, различными вариантами применения рапорта; обучение приемам компоновки и расположения модуля в сетчатом орнаменте с использованием параллельного переноса модуля по осям квадратной сетки, зеркальной симметрией и последующим параллельным переносом, двойной зеркальной симметрией и последующим переносом по осям квадратной сетки; овладение навыками передачи ритма и динамики в орнаментальной композиции с помощью средств художественно-образной выразительности – точкой, линией, пятном и контрастом.

Предлагаемое аудиторное задание: создание зооморфного сетчатого орнамента в ограниченной цветовой гамме (можно использовать результаты задания по теме «Стилизация изображения животного» предыдущего года обучения).

Самостоятельная работа: найти примеры применения сетчатых орнаментов в быту у разных народов мира.

Раздел 2. Цвет в пространственной композиции.

2.1. Тема. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции на при-

мере сюжетной композиции.

Цель: закрепить знания, умения и навыки в области создания пространственной композиции.

Задачи: закрепление понятий «Композиционная целостность», «Композиционный ритм», «Композиционный центр», «Пространство», «Плановость», «Состояние», овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, закрепление навыков поэтапного ведения работы.

Предлагаемое аудиторное задание: создание двух- или трехпланового изображения пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с последующей его градацией посредством высветления и затемнения.

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

Раздел 3. Декоративная композиция.

3.1.Тема. Зооморфный орнамент в полосе.

Цель: закрепить знания, умения и навыки в области создания орнаментальной композиции в полосе.

Задачи: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве, формирование навыков стилизации зооморфных форм, создания ленточного орнамента с применением параллельного переноса или зеркального отражения, применение и закрепление знаний о средствах художественно-графической выразительности орнаментальной композиции, закрепление понятий «Ритм» и «Динамика» в орнаментальной композиции, развитие умений создавать цветовую гармонию для достижения колористического единства и образности изображения природы и животного мира.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение зооморфного орнамента в полосе в сгармонированной цветовой гамме.

Самостоятельная работа: копирование зооморфного мотива Древней Руси.

Раздел 4. Основы создания пространственной композиции.

4.1.Тема. Композиционный центр в пространственной композиции.

Цель: Закрепить знания о целостности, равновесии и соподчинении элементов композиции, о главенстве композиционного центра в идейном содержании и композиционном построении произведения.

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание двух, трехфигурной двухплановой пространственной композиции в ограниченной цветовой гамме по мотивам произведения А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» (или других сказок Пушкина).

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

II полугодие

Раздел 5. Декоративная композиция.

5.1. Тема. Эскиз логотипа на основе изображения животного.

Цель: познакомить с понятиями «Знак», «Логотип», закрепить навыки стилизации натуральных объектов и создания знаковых форм.

Задачи: закрепление навыков стилизации изображения животных, овладение навыками создания знаковой формы, развитие ассоциативного мышления, умения анализировать и обобщать увиденное, навыков и умений работы графическими материалами.

Предлагаемое аудиторное задание: создание логотипа на основе изображения животного графическими материалами.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов к аудиторному заданию.

Раздел 6. Основы создания пространственной композиции.

6.1. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции.

Варианты построения схем статичной и динамичной композиции.

Цель: закрепить практические навыки создания однофигурной, двухфигурной и многофигурной композиций, ознакомить с принципами создания динамичной и статичной пространственной композиции.

Задачи: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой и разомкнутой схемам 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» (границы смысловых частей композиции) 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»; приобретение практических навыков грамотного композиционного построения, передачи 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.

Раздел 7. Декоративная композиция.

7.1.Тема. Сюжетная плоскостная композиция (иллюстрация).

*Цель:*ознакомить с общими принципами создания декоративной композиции на примере иллюстрации.

*Задачи:*изучение иллюстраций великих мастеров (И.Я. Билибин), выполненных в декоративно-плоскостной манере, закрепление навыков композиционного построения, стилизации и обобщения объектов, перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы изображаемых персонажей и окружения.

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостной композиции – иллюстрации произведений писателей-анималистов (И.А.Крылова, К.И.Чуковского и т.д.) в гармоничной цветовой гамме.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов к аудиторному заданию.

Раздел 8. Пространственная сюжетная композиция.

8.1. Тема. Пейзаж, как жанр станковой композиции.Упражнение на передачу состояния времени суток.

*Цель:*закрепить практические навыки создания композиций, передачи состояния природы, закрепить знания о целостности, равновесии и соподчинении элементов композиции, о главенстве композиционного центра

*Задачи:*изучение существующих работ на данную тему, закрепление навыков композиционного построения, работы с графическими материалами развитие умения использовать пленэрные зарисовки и этюды при создании пейзажной композиции.

*Предлагаемое аудиторное задание:*создание графического деревенского или городского пейзажа с неглубоким трехплановым пространством.

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

Раздел 9. Декоративная композиция.

9.1.Тема. Сюжетная плоскостная графическая композиция.

Цель: закрепить знания об общих принципах создания декоративной композиции.

*Задачи:*ознакомление с приемами стилизации фигуры человека и пейзажа,

развитие умений создавать декоративный образ на основе реальных объектов, закрепление навыков композиционного построения и работы с графическими материалами.

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостной сюжетной композиции (иллюстрации русской народной сказки или литературного произведения русских писателей) с введением декора. Выполнение графическими материалами (гелиевая ручка, маркер, черная тушь или гуашь и т.п.).

Самостоятельная работа: выполнение эскизов к аудиторному заданию.

Третий год обучения

I полугодие

Раздел 1. Цвет в пространственной композиции.

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

Цель: закрепить практические навыки создания композиции и навыки работы с цветом.

Задачи: повторение теории цвета, 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 двух, трехфигурной композиции с двухплановым пространством с использованием родственно-контрастной группы цветов на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная.

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

Раздел 2. Цвет в декоративной композиции.

2.1. Тема. Стилизация предметов быта.

Цель: закрепить практические навыки стилизации и трансформации формы на примере предметов быта.

Задачи: знакомство с различными видами стилизации предметов быта, обучение законам композиционного равновесия и приемам создания статичной композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: трансформация формы трех предметов (чашки, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций в наиболее выразительном ракурсе. Выполнение в гармоничной цветовой гамме на бе-

лом фоне.

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

Раздел 3. Декоративная композиция.

3.1.Тема. Декоративный натюрморт.

*Цель:*ознакомить с приемами декоративной переработки (стилизации) натюрморта на основе натурной постановки.

*Задачи:*закрепление знаний, умений и навыков в области композиционного построения на примере декоративного натюрморта, закрепление навыков стилизации посредством обобщения и трансформации предметов, членения их на плоскости с помощью линий, знакомство с понятиями «Оверлеппинг».

Предлагаемое аудиторное задание: создание нескольких эскизов декоративного натюрморта с различными видами стилизации и вариантами цветового решения:

- вариант «черно-белое изображение»;
- вариант «черно-серо-белое изображение»;
- вариант «черно-серо-белое изображение с введением спектрального цвета».

Самостоятельная работа: эскизы натюрмортов к аудиторному заданию.

Раздел 4. Пространственная сюжетная композиция.

4.1. Тема. Графическая композиция на историческую тему.

*Цель:*ознакомить с разными способами передачи сюжета посредством композиционного построения, закрепить практические навыки создания многофигурной композиции.

Задачи: закрепление навыков отбора материала для раскрытия темы композиции, изучение роли деталей в утверждении достоверности изображения; 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).

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 великих мастеров с

целью выявления композиционных схем.

II полугодие

Раздел 5. Декоративная композиция.

5.1.Тема. Шрифтовая композиция.

*Цель:*Познакомить с понятиями «Шрифт» и «Шрифтовая композиция».

*Задачи:*изучение различных видов шрифта, обучение приемам компоновки в шрифтовой композиции, размещению изображаемых объектов и текста в художественном произведении.

Предлагаемое аудиторное задание:

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

2 вариант: создание эскизов композиций, состоящих из букв и их элементов

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

5.2.Тема. Эскиз оберточной бумаги (сетчатый орнамент).

*Цель:*закрепить знания, умения и навыки в области создания сетчатого орнамента

*Задачи:*знакомство с понятиями «дизайн», «реклама», закрепить понятия «шрифт» и «шрифтовая композиция», обучение приемам создания сетчатого орнамента с применением квадратной, прямоугольной, ромбической или треугольной сетки, развитие умений использования цветовой гармонии контрастных цветов, изучение эмоционального воздействия цвета на восприятие предметов окружающего мира.

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскиза оберточной бумаги на основе сетчатого орнамента в сгармонированной цветовой гамме.

*Самостоятельная работа:*выполнение эскизов к аудиторному заданию.

Раздел 6. Пространственная сюжетная композиция.

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

*Цель:*познакомить с историческим и батальным жанрами живописи, закрепить знания о разных способах передачи сюжета посредством композиционного построения, закрепить практические навыки создания многофигурной композиции.

*Задачи:*изучение исторических и батальных произведений великих художников (В.В. Верещагина, В.И. Сурикова, А.А. Дейнека, Ф.П. Усыпенко и др.), закрепление навыков отбора материала для раскрытия темы композиции, приобретение опыта работы над многофигурной композицией, изучение роли

деталей в утверждении достоверности изображения; приобретение опыта в решении тонально – колористических задач; 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).

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной многофигурной композиции на тему войны и военной жизни.

Этапы:

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.

Раздел 7. Цвет в декоративной композиции.

7.1.Тема. Сюжетная (ассоциативно-аллегорическая) композиция.

*Цель:*познакомить с понятиями «Ассоциация» и «Аллегория», закрепить практические навыки создания динамичной декоративной монокомпозиции.

*Задачи:*изучение декоративных ассоциативно-аллегорических произведений, овладение навыками стилизации, передачи ритма и динамики в монокомпозиции с помощью средств художественно-образной выразительности – линии, пятна и контраста, освоение правил компоновки предметов в динамичной композиции, развитие умений применить цвет для передачи повышенной эмоциональной выразительности.

Предлагаемое аудиторное задание: создание монокомпозиции на темы:

- музыка;
- природные стихии;
- чувства человека (любовь, ненависть, страх, радость т.п.).

Самостоятельная работа: выполнение линейных, тональных и цветовых эскизов к аудиторному заданию.

Четвертый год обучения

I полугодие

Раздел 1. Декоративная композиция.

1.1.Тема. Плакат.

Цель: познакомить с понятием «Плакат», видами плакатов, особенностью выразительных средств данного вида графики.

Задачи: изучение плакатной графики в истории искусства (рекламный плакат конца XIX – начала XXвека, политический советский плакат, современный социальны плакат), обучение приемам композиционного построения плаката, состоящего из изобразительных элементов и текста, закрепление навыков стилизации формы, развитие умений подбирать цветовые сочетания для эмоционального воздействия на зрителя.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. создание политического плаката на основе плакатного искусства Советского периода;
- 2.создание рекламного плаката на основе европейского рекламного плаката рубежа XIX-XX в;
3. создание социального плаката.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов плакатов.

Раздел 2. Пространственная сюжетная композиция.

2.1. Тема. Многофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.

*Цель:*закрепить практические навыки создания многофигурной композиции.

*Задачи:*закрепление навыков отбора материала для раскрытия темы композиции, приобретение опыта работы над многофигурной композицией, изучение роли деталей в утверждении достоверности изображения; развитие навыков передачи эмоционального состояния посредством освещения, развитие умения самостоятельного этапного ведения работы.

Предлагаемое аудиторное задание: создание графической композиции, передающей атмосферу определенного исторического периода через костюм, окружение, стаффаж на заднем плане.

Самостоятельная работа: сбор и создание эскизов материала для аудиторной работы.

Раздел 3. Декоративная композиция.

3.1.Тема. Тематический орнамент в полосе.

*Цель:*закрепить знания, умения и навыки в области создания орнаментальной композиции.

Задачи: изучение орнаментального творчества XIX-XXвв, приобретение опыта в создании тематического орнамента в полосе, закрепление и применение на практике знаний о средствах организации орнаментальной компо-

зиции – закрепление понятий «Модуль», «Раппорт», «Ритм», «Зеркальное отражение», «Параллельный перенос», «Центрическая симметрия»; закрепление навыков стилизации на примере преобразования предметов и инструментов, применяемых в профессиональной деятельности человека, занимающегося искусством; обучение приемам компоновки объектов по диагонали для передачи динамики в ленточной орнаментальной композиции; развитие умений составления цветовой гармонии для достижения колористического единства изображения.

Предлагаемое аудиторное задание: создание ленточной раппортной композиции на заданную тему: «Музыка», «Цирк», «Театр».

Самостоятельной работы: выполнить эскиз орнамента в полосе на заданную тему.

Раздел 4. Пространственная сюжетная композиция.

4.1. Тема. Композиция по сюжетам произведений русских писателей.

Цель: закрепить практические навыки создания многофигурной композиции.

Задачи: закрепление навыков отбора материала для раскрытия темы композиции, приобретение опыта работы над многофигурной композицией, изучение роли деталей в утверждении достоверности изображения; приобретение опыта в решении тонально – колористических задач композиции; закрепление понятий: «композиционная схема», «целостность цветового решения», «направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон»; применение основных правил и законов пространственной композиции, развитие умений выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Создание живописной пространственной композиции по мотивам произведений русских писателей-классиков.

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

II полугодие

Раздел 4. Пространственная сюжетная композиция.

4.1. Тема. Композиция по сюжетам произведений русских писателей.

Завершение работы, начатой в I полугодии.

Раздел 5. Декоративная композиция.

5.1. Тема. Эскиз батика.

Цель: познакомить с одним из видов декоративно-прикладного творчества –

батиком.

Задачи: обучение приемам линейной стилизации изображаемых объектов, для соблюдения выполнения технологии батика, развитие умений использования цветовой гармонии для достижения колористического единства и образности изображения.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение эскиза батика в технике акварельной живописи. Темой задания может быть любой сюжет с растительным или зооморфным мотивом.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов к аудиторному заданию.

Раздел 6. Пространственная сюжетная композиция.

6.1.Тема. Многофигурная композиция по мотивам мифов, сказаний, легенд.

*Цель:*закрепить знания о разных способах передачи сюжета посредством композиционного построения, закрепить практические навыки создания многофигурной композиции.

Задачи: закрепление навыков отбора материала для раскрытия темы композиции, приобретение опыта работы над многофигурной композицией изучение роли деталей в утверждении достоверности изображения; приобретение опыта в решении тонально – колористических задач композиции;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).

*Предлагаемое аудиторное задание:*создание многофигурной живописной композиции по сюжетам мифов, сказаний, легенд.

Этапы:

1. выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении.
2. выполнение композиции по мотивам мифов, сказаний, легенд.

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

Раздел 7. Декоративная композиция.

7.1.Тема.Эскиз витража.

*Цель:*познакомить с одним из видов декоративно-прикладного искусства – витражом.

*Задачи:*освоение композиционных и технологических приемов линейной

стилизации изображаемых объектов, для соблюдения технологии создания витража в материале, развитие умений использовать цветовую гармонию для достижения колористического единства и образности изображения.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение эскиза витража. Композиция может состоять из:

- геометрических форм;
- орнаментальных элементов;
- растительных мотивов;
- зооморфных мотивов;
- сюжета с изображением фигуры человека.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов к аудиторному заданию.

Пятый год обучения

I полугодие

Раздел 1. Пространственная сюжетная композиция.

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

Цель: ознакомиться со стилистическими, техническими и композиционными особенностями книжной графики, закрепить практические навыки создания многофигурной композиции.

Задачи: изучение произведений книжной графики в истории мирового и русского искусства, закрепление навыков отбора материала для раскрытия темы композиции, приобретение опыта работы над многофигурной композицией, развитие навыков создания нестандартных композиционных решений, изучение роли деталей в утверждении достоверности изображения, использование орнамента как одного из главных составляющих книжной иллюстрации, приобретение опыта в решении тонально – колористических задач композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: создание графической, цветовой иллюстрации к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента.

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

1.2. Тема. Сюжетная композиция на одну из тем «Праздники на Руси», «Вот моя деревня»

Цель: закрепить знания о разных способах передачи сюжета посредством композиционного построения, закрепить практические навыки создания многофигурной композиции.

Задачи: закрепление навыков отбора материала для раскрытия темы композиции, приобретение опыта работы над многофигурной композицией изучение роли деталей в утверждении достоверности изображения; приобретение опыта в решении тонально – колористических задач композиции; 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).

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиции на тему «Праздники на Руси» или «Вот моя деревня» (по выбору).

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

II полугодие

Раздел 2. Итоговая работа

2.1. Тема. Итоговая работа (многофигурная пространственная композиция или декоративная композиция на тему из перечня, утвержденного методическим советом МБУ ДО «ДХШ№2»).

Цель: выявить и оценить знания, умения и навыки, полученные учащимися в результате освоения учебного предмета «Композиция станковая».

Задачи: закрепление знаний, умений и навыков в области композиционного построения, работы с цветом, тоном, плановостью и глубиной в пространственной композиции; в области стилизации формы, создания декоративной образности в декоративной композиции; создание целостного и эмоционально-выразительного художественного образа.

Предлагаемое аудиторное задание:

Многофигурная пространственная композиция или декоративная композиция на тему из перечня, утвержденного методическим советом МБУ ДО «ДХШ№2».

Этапы работы:

- поиски темы, выбор сюжета;
- сбор и обработка изобразительного материала;
- создание зарисовок, эскизов, этюдов;
- поиск композиционного решения;
- поиски графических и живописных решений;
- выполнение итоговой композиции на формате в материале.

Задание для самостоятельной работы: сбор материала и создание зарисовок и этюдов для аудиторной работы.

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

- знание основных терминов и понятий, используемых в работе над композицией;
- знание основных законов композиции и композиционного построения;
- знания основ цветоведения, умения составлять гармоничный колорит;
- знание основ стилизации и особенностей создания декоративной композиции;
- знание законов и правил передачи объема и глубины в пространственной композиции;
- знания этапов ведения работы;
- умение собирать и систематизировать подготовительный материал и применять его для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные теоретические знания законов и правил композиции в практической работе;
- навыки стилизации натуральных объектов;
- навыки работы с разными графическими и живописными материалами;
- умение использовать выразительные средства живописи и графики в работе над композицией;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- умение передавать характер и настроение героев с помощью художественно-выразительных средств;
- навыки самостоятельного поэтапного ведения работы, умение доводить работу до определенной степени законченности.

1 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- тональной, цветовой, линейной композиции;

- о движении в композиции;
- о ритме в станковой композиции;
- о контрастах и нюансах;

- умения:

- уравнивать 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;
- организация 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 сюжет-

ной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;

- самостоятельно тонално выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;

- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – линии, пятна;

- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;

- навыки:

- работы различными живописными и графическими техниками;
- самостоятельного изучения материальной культуры;
- применения визуальных эффектов в композиции;
- создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

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).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится по окончании полугодий.

Формы промежуточной аттестации:

- контрольная работа – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);

- экзамен – самостоятельно практическое исполнение экзаменационного задания (проводится во внеаудиторное время).

Итоговая аттестация проводится в форме итогового просмотра в конце 5 класса во внеаудиторное время. Итоговая работа предполагает создание многофигурной пространственной композиции или декоративной композиции на тему из перечня, утвержденного методическим советом МБУ ДО

«ДХШ №2». Итоговая композиция - работа, максимально выявляющая знания, навыки и умение ученика, самостоятельность его творческого мышления и способность реализовывать свои замыслы.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются МБУ ДО «ДХШ №2» на основании ФГТ.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графики. Работа выполняется в течение второго полугодия выпускного класса.

Критерии оценок

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

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

- раскрытие темы композиции;
- правильную компоновку изображения в листе;
- самостоятельное последовательное ведение работы;
- грамотное построение и изображение элементов композиции;
- грамотная передача тональных и цветовых отношений;
- умелое использование выразительных особенностей применяемых материалов;
- владение линией, штрихом, тоном, цветом;
- умение создавать гармоничный колорит, передавать с помощью цвета эмоциональное состояние;
- творческий подход, умение находить оригинальные художественные решения для каждой творческой задачи.

Оценка 4 «хорошо», основываясь на вышеперечисленном, допускает:

- недочеты в раскрытии темы композиции;
- некоторую неточность в компоновке;
- небольшие недочеты в построении элементов композиции;
- незначительные ошибки в передаче тональных и цветовых отношений;
- использование разных художественных приемов для решения поставленных задач;
- некоторую дробность и небрежность в работе.

Оценка 3 «удовлетворительно» предполагает:

- не полное раскрытие темы композиции;

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

Оценка 2 «неудовлетворительно» предполагает:

- несоответствие работы теме композиции;
- неправильную компоновку предметов в листе;
- отсутствие навыков владения линией, штрихом, пятном;
- серьезные ошибки в передаче тональных и цветовых отношений;
- неумение последовательно вести работу;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе.

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 и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы.

Этапы выполнения пространственной композиции.

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах композиции.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала.
4. Варианты тонально-композиционных эскизов.
5. Варианты цветотональных эскизов.
6. Выполнение работы на формате в материале.

Этапы выполнения декоративной композиции.

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах композиции.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала.
4. Варианты линейно-композиционных эскизов.
5. Варианты стилизации объектов композиции.

6. Подбор колористического решения.
7. Выполнение работы на формате в материале.

Педагог должен помочь детям выбрать тему 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 может иметь как практический характер, то есть выполнение эскизов, зарисовок, этюдов, так и теоретический, связанный, в первую очередь, со сбором подготовительного изобразительного материала. Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Кроме того, время, отведенное на самостоятельную (внеаудиторную) работу может быть использовано для посещения выставок, галерей, музеев и т.д. и для подготовки учащихся к творческим конкурсам.

Дидактические материалы

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

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- таблица по этапам работы над графической и живописной пространственной композицией;
- таблица по этапам стилизации объектов;
- таблица по цветоведению;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
- работы учащихся из методического фонда школы;
- 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.
20. Бесчастнов Н.П. «Изображение растительных форм». М.: 2008.
21. Кошаев В.Б. «Композиция в русском народном искусстве». М., 2006
22. Смирнов С.И. «Шрифт и шрифтовой плакат». М., 1978.
23. Соловьев С.А. «Декоративное оформление». М., 1987.
24. Фокина Л.В. «Орнамент». Ростов-на-Дону, 2000.
25. Орнамент всех времен и стилей» в двух томах. М., 2004.

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. Книжки. 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.