

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ГОРОДА ЮГОРСКА»

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

**Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО**

**программа по учебному предмету
В.00.УП.06. КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ**

Срок реализации – 5 лет

г.Югорск 2018

«РАССМОТРЕНО» Методическим объединением МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» Протокол от _____	«УТВЕРЖДАЮ» Директор МБУ ДО «Детская школа искусств» _____ Драгунова Г. И. Приказ от _____
«РАССМОТРЕНО» Методическим объединением МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» Протокол от _____	«УТВЕРЖДАЮ» Директор МБУ ДО «Детская школа искусств» _____ Драгунова Г. И. Приказ от _____
«РАССМОТРЕНО» Методическим объединением МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» Протокол от _____	«УТВЕРЖДАЮ» Директор МБУ ДО «Детская школа искусств» _____ Драгунова Г. И. Приказ от _____
«РАССМОТРЕНО» Методическим объединением МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» Протокол от _____	«УТВЕРЖДАЮ» Директор МБУ ДО «Детская школа искусств» _____ Драгунова Г. И. Приказ от _____
«РАССМОТРЕНО» Методическим объединением МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» Протокол от _____	«УТВЕРЖДАЮ» Директор МБУ ДО «Детская школа искусств» _____ Драгунова Г. И. Приказ от _____

Разработчик: Матвеева Евгения Ивановна, преподаватель.

Технический редактор: Любимова Ольга Валентиновна, преподаватель высшей квалификационной категории.

Рецензент – Кофанова Людмила Ивановна, заместитель директора по _____, первая квалификационная категория

Рецензент – Иванова Галина Николаевна, заместитель директора по УВР, первая квалификационная категория

**Структура программы учебного предмета
«Композиция станковая»**

1.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА <ul style="list-style-type: none">• Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;• Цель и задачи учебного предмета;• Обоснование структуры программы учебного предмета;• Срок реализации учебного предмета;• Объем учебного времени предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;• Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;• Форма проведения учебных аудиторных занятий;• Методы обучения;• Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;
2.	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА <ul style="list-style-type: none">• Учебно-тематический план;• Годовые требования. Содержание разделов и тем;
3.	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
4.	ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК <ul style="list-style-type: none">• Аттестация: цели, виды, форма, содержание;• Критерии оценки;
5.	МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА <ul style="list-style-type: none">• Методические рекомендации преподавателям;• Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся• Средства обучения.
6.	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ <ul style="list-style-type: none">• Список методической литературы.• Список учебной литературы.

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.

ЦЕЛИ 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 учащимися опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ

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

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет: при 8-летней программе «Живопись» – с 4 по 8 класс.

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» 8-летнем сроке обучения составляет 924 часа. Из них: 374 часа – аудиторные занятия, 561 час - самостоятельная работа.

СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ГРАФИКЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	4		5		6		7		8		
Классы	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия (в часах)	32	36	32	36	32	36	32	36	48	54	374
Самостоятельная работа (в часах)	48	54	48	54	48	54	64	72	64	72	578
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	90	80	90	80	90	96	108	112	126	952
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация (по 3 часа аудиторного времени)	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	Итоговая аттестация	

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять 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.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

5 класс – 2 часа

Самостоятельная работа:

5 класс – 3 часа

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

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

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

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

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 учебног о занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максим альная учебная нагрузк а	Самост оятельн ая работа	Аудитор ные занятия
2 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Цвет в композиции станковой.				
1.1.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.	урок	40	24	16
	<p>Городской пейзаж со стаффажем. 3-х тоновая графическая композиция. 2-х плановое пространство.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Закрепление понятий: неделимость композиции, пропорции тона, состояние. • Понятие – планы и пространство. • Понятие – ритм. • Понятие – масштаб, соразмерность элементов. • Методика поэтапного ведения работы. • Знакомство с эстампом. <p>Выполнение упражнений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Способы передачи пространства; • Основные виды и формы ритма; • Техника исполнения. 				
	Раздел 2. Сюжетная композиция.				
2.1.	<p>Несложный сюжет в интерьере с 1 – 2 фигурами человека. («Школа», «Мастерская», «Магазин» и т.д.). Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции). Живописная композиция с использованием родственно-контрастной группы цветов. 2-х плановое пространство.</p>	урок	40	24	16

	<p>Закрепление понятий: неделимость композиции, пропорции тональных отношений, ритм, выделение главного.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Понятие – родственно-контрастная группа цветов. • Применение 2 – 3 форм ритмических рядов в одной композиции. • Понятие – движение в композиции. • Понятие – композиционный центр. <p>Выполнение упражнений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Цветовой круг. Таблицы родственно-контрастных цветов; • 2-а варианта цвето-тонального решения композиции; • Композиционные зарисовки интерьера с фигурами людей. 				
			80	48	32
2 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Декоративная композиция.				
3.1.	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.	урок	10	6	4
3.2.	Трансформация и стилизация изображения.	урок	25	15	10
3.3.	Декоративная композиция натюрморта.	урок	30	18	12
3.4.	Стилизация изображения животных.	урок	25	15	10
			90	54	36

В учебном плане предлагается вариант итоговой работы (итоговая аттестация) при 5-летнем сроке реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись».

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ. ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2 год обучения I полугодие

Раздел 1. Цвет в композиции станковой

1.1. Ограничение цветовой палитры в живописной 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 городского 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. Выбор точки зрения. Организация листа с помощью простейших видов и форм ритма и пропорций тональных отношений. Выделение главного. Эмоциональная выразительность графического листа.

Упражнения:

-Способы передачи 3-х мерного, 2-х планового пространства опираясь на анализ графических работ художников. Тушь, гуашь, кисть, 1/4 листа.

-Основные виды ритма, аппликация, 1/8 листа.

-Техника исполнения в материале.

Задание для самостоятельной работы: создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Несложный сюжет в интерьере с 1 – 2 фигурами людей.

(«Школа», «Мастерская», «Магазин» и т.д.) Живописная композиция с использованием родственно-контрастной группы цветов. 2-х плановое пространство. Гуашь, кисть, акварель, 1/4 листа. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции).

Цель: Знакомство с жанром «интерьер». Закрепление понятий: неделимость, целостность композиции, ясные пропорции тональных отношений, ритм – как

организующее средство композиции, выделение главного цветом и тоном. Выполнение живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Перспективное построение интерьера, передача более глубокого 2-х планового пространства. Соразмерность частей интерьера друг другу и фигуре человека. Выбор точки зрения, Попытка организации движения в композиции с помощью 2 – 3 разных форм ритмических рядов. Выделение композиционного центра. Попытка подчинения цвето-тонального решения композиции замыслу автора. Эмоциональная зависимость и целостность цветового решения листа.

Упражнения:

-Выполнение выкрасок для изготовления цветового круга и групп родственно-контрастных цветов. Гуашь, кисть, аппликация, 1/4 листа.

-2-а варианта цвето-тонального решения композиции. Гуашь, кисть.

-Композиционные зарисовки интерьера с фигурами людей. Тушь, кисть, 1/8 листа.

-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» (граница смысловых частей картины, обозначенная композицией или контрастом цветов, светотеней) 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: Создание несложного сюжета с группой людей.

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

Раздел 3. Декоративная композиция

3.1. 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 аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром:

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

-изображение силуэта этого предмета;

-использование различных техник при создании декоративной композиции (гравюра на картоне, коллаж, оттиски и т.д.).

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

3.2. 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).

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

3.3. 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».

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

3.4. Стилизация изображения животных.

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:
 - а) древнеиранские мотивы;
 - б) готические мотивы;
 - в) стиль эпохи Возрождения.
2. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.

Задание для самостоятельной работы: создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

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

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и tonальной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;

- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ.

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.

1. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.

АТТЕСТАЦИЯ: ЦЕЛИ, ВИДЫ, ФОРМА, СОДЕРЖАНИЕ.

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

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

Формы промежуточной аттестации:

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

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет – в 5 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет – в 8 классе.

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Тему итоговой работы каждый учащийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов (не менее трех), связанных единством замысла и воплощения.

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

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на первое 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 ОЦЕНКИ

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

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

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

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

2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

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 учащимся. 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 учащихся.

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

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

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

Дидактически материалы.

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

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

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

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 типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

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

Приложение

Приложение №1

**Календарно-тематическое планирование.
Предмет «Композиция станковая», 5 «А» класс.
Преподаватель: Матвеева Е. И.**

	Тема	Количество часов	Планируемая дата	Фактическая дата
I полугодие				
	Раздел 1. Цвет в композиции станковой.			
1.1	1.1. Ограничение цветовой палитры в живописи	(16)		
	Цель: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние».	2	07.09	
	Задача: овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.	2	14.09	
	Задание: Выполнение композиционного городского 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.	2	21.09	
	Этапы работы:	2	28.09	
	1. Вводная беседа.			
	2. Выбор точки зрения.			
	3. Организация листа с помощью простейших видов и форм ритма и пропорций тональных отношений.			
	4. Выделение главного.			
	5. Эмоциональная выразительность листа.			
	6. Просмотр и анализ работ.			
	Материал: Гуашь, Фа-3.			

	<p>Упражнения:</p> <p>-Способы передачи 3-х мерного, 2-х планового пространства опираясь на анализ графических работ художников. Тушь, гуашь, кисть, 1/4 листа.</p> <p>-Основные виды ритма, аппликация, 1/8 листа.</p> <p>-Техника исполнения в материале.</p> <p>Материал: Гуашь, ФА- 4</p> <p>Задание для самостоятельной работы:</p> <p>создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников.</p> <p>сней композиции.</p> <p>Литература: НМ Сокольникова «Основы композиции».</p>	2	05.10	
		2	12.10	
		2	19.10	
		2	26.10	
	Раздел 2. Сюжетная композиция.			
2.1	<p>Несложный сюжет в интерьере с 1 – 2 фигурами людей.</p> <p>(«Школа», «Мастерская», «Магазин» и т.д.)</p> <p>Живописная композиция с использованием родственно-контрастной группы цветов. 2-х плановое пространство. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции).</p> <p>. Выделение композиционного центра. Попытка подчинения цвето-тонального решения композиции замыслу автора. Эмоциональная зависимость и целостность цветового решения листа.</p> <p>Этапы работы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вводная беседа. 2. Выбор точки зрения. 3. Композиционные поиски. 4. Компоновка на формате. 	(16)		
		2	09.11	
		2	16.11	
		2	23.11	

	<p>5. Работа в цвете..</p> <p>6. Обобщение. Просмотр и анализ работ.</p> <p>Материал: Гуашь, кисть, акварель, 1/4 листа.</p>			
	<p>Упражнения:</p> <p>-Выполнение выкрасок для изготовления цветового круга и групп родственно-контрастных цветов. Гуашь, кисть, аппликация, 1/4 листа.</p> <p>-2-а варианта цвето-тонального решения композиции. Гуашь, кисть.</p> <p>-Композиционные зарисовки интерьера с фигурами людей. Гуашь, кисть, 1/8 листа.</p> <p>-Изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров.</p> <p>Зрительный ряд: (Тинторетто «Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. Кругликова и других).</p> <p>Знакомство с понятием «цезура» (граница смысловых частей картины, обозначенная композицией или контрастом цветов, светотеней) 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».</p> <p>Задача: приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга.</p>	2	30.11	
		2	07.12	
		2	14.12	
	<p>.Создание несложного сюжета с группой людей.</p> <p>Задание для самостоятельной работы:</p>	2	21.12	
		2	28.12	

	выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.			
Итого 32 часа				
	Раздел 3. Декоративная композиция			
3.1	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. Задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром: -рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»; -изображение силуэта этого предмета; -использование различных техник при создании декоративной композиции (гравюра на картоне, коллаж, оттиски и т.д.). Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.	(4)		
		2	11.01	
		2	18.01	
3.2	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. Задание: трансформация формы трех предметов	(10)		
		2	25.01	
		2	01.02	
		2	08.02	
		2	15.02	

	<p>(лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций:</p> <ul style="list-style-type: none"> • уменьшение ширины в два раза; • увеличение ширины в два раза; • изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета). <p>Задание для самостоятельной работы: поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и величине.</p>	2	22.02	
3.3	<p>Декоративная композиция натюрморта.</p> <p>Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму.</p> <p>Задача: умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании.</p> <p>Задание: создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке форм:</p> <ul style="list-style-type: none"> • натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой тени» и «большого света»; • вариант «черно-белое изображение»; • вариант «черно-серо-белое изображение». <p>Задание для самостоятельной работы: эскиз натюрморта с пятновой трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру.</p>	(12)		
		2	01.03	
		2	15.03	
		2	22.03	
		2	05.04	
		2	12.04	
		2	19.04	
3.4	<p>Стилизация изображения животных.</p> <p>Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.</p> <p>Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.</p> <p>Задание:</p> <p>2. Копирование зооморфных мотивов в</p>	(10)		
		2	26.04	
		2	10.05	
		2	17.05	
		2	24.05	

	<p>искусстве орнамента:</p> <p>а) древнеиранские мотивы;</p> <p>б) готические мотивы;</p> <p>в) стиль эпохи Возрождения.</p> <p>2. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.</p> <p>Задание для самостоятельной работы: создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн.</p>	2	31.05	
Итого за год 68 часов				