

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«КЛИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО»**

**ПРОГРАММА
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА**

**ПО.01.УП.03, ПО.01.УП.06
КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ**

**дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы
в области изобразительного искусства
«Живопись»**

2014 г.

«Рассмотрено» Педагогическим советом МАОУ ДОД «КДШИ им. П.И. Чайковского» Дата рассмотрения <u>29.08.2014 г.</u>	 «Утверждаю» Директор МАОУ ДОД «КДШИ им. П.И. Чайковского» Ильина И.М. _____ Дата утверждения <u>29.08.2014</u>
--	--

- Разработчик - Жукова Елена Витальевна,
преподаватель художественного отделения ДШИ
им. П.И. Чайковского.
- Рецензент – Фролова Лариса Михайловна,
заведующая художественного отделения ДШИ
им. П.И. Чайковского.
- Рецензент - Куликова Татьяна Викторовна,
директор ГБОУ СПО МО «Училище декоративно –
прикладного искусства и народных промыслов»
(техникум), г. Талдом

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА	8
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ	20
4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК	24
5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА	25
6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ	26

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Предмет «Композиция станковая» является ведущим учебным предметом для классов изобразительного искусства в ДШИ, направленной на развитие композиционного мышления, 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. Освоение определенного объема знаний, умений позволяют учащимся грамотно вести самостоятельную работу над станковой композицией в различных жанрах, а в дальнейшем возможность дальнейшего обучения в специальных художественных учебных заведениях.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет: при 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» - с 1 по 5 классы; при 8 –летней программе – с 4 по 8 классы.

Срок реализации учебного предмета увеличивается на 1 год при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» с дополнительным годом обучения (6 – летний срок и 9 –летний срок).

Общий объем времени

Предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета при 5 – летнем и 8 – летнем сроках обучения, составляет 363 часа, из них - аудиторная нагрузка с 1 по 4 класс – 2 часа в неделю, 5 класс – 3 часа в неделю. При 6 – летнем и 9 -летнем сроках обучения аудиторная нагрузка составляет 2 часа в неделю - 429 часов за год.

***Сведения о затратах учебного времени
при 5 – летнем сроке обучения***

	Затраты учебного времени. График промежуточной аттестации										Всего часов
Классы	1		2		3		4		5		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	363
Вид промежуточной аттестации по полугодиям	зачет	экзамен.	зачет	экзамен.	зачет	экзамен.	зачет	экзамен.	зачет		

***Сведения о затратах учебного времени
при 6 – летнем сроке обучения***

	Затраты учебного времени. График промежуточной аттестации												Всего часов
классы	1		2		3		4		5		6		
полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
аудиторные занятия	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	32	34	429
Вид промежуточной аттестации	зач.	экс.	зач.	экс.	зач.	экс.	зач.	экс.	зач.		экс.		

***Сведения освоения образовательной программы
при 8 - летнем сроке обучения***

	Затраты учебного времени. График промежуточной аттестации										Всего часов
Классы	4		5		6		7		8		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	363
Вид промежуточной	зачет	экзамен.	зачет	экзамен.	зачет	экзамен.	зачет	экзамен.	зачет		

аттестации по полугодиям												
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

***Сведения о затратах учебного времени
при 9 - летнем сроке обучения***

	Затраты учебного времени. График промежуточной аттестации												Всего часов
классы	4		5		6		7		8		9		
полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
аудиторные занятия	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	32	34	429
Вид промежуточной аттестации	зачет	экзамен.	зачет	экзамен.	зачет	экзамен.	зачет	экзамен.	зачет		экзамен.		

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» осуществляются в форме мелкогрупповых – численностью от 4 до 10 человек.

Срок освоения программы 5 лет.

С 1 по 4 классы аудиторных занятий составляют 68 часов, по 2 часа в неделю; в 5 классе аудиторных занятий составляют 99 часов, по 3 часа в неделю. Всего часов - 363 аудиторных занятий. С 1 по 5 классы вид промежуточной аттестации за 1 полугодие – «зачет», с 1 по 4 класс за 2 полугодие-«экзамен», в 5 классе -«итоговая аттестация».

Цель 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:

- развитие мотиваций личности к познанию самостоятельному творчеству,
- создание условий для развития образного композиционного мышления,
- знакомство с теорией и практикой отечественной и всемирной культуры и применение знаний на практике в творческих композициях,
- выявление одаренных детей в этой области с целью подготовки их к поступлению в профессиональные образовательные учреждения.

Задачи программы

образовательные – на примере анализа произведений изобразительного и прикладного искусства учащимся даются:

1. понятие о единстве формы и содержания, где композиция является средством выражения идеи замысла;
2. различные подходы к решению композиции в различных видах искусства;
3. последовательное освоение двух и трехмерного пространства;
4. знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
5. изучение выразительных возможностей тона и цвета.

обучающие задачи:

1. приобретение основ и теоретических знаний об элементах композиции, законах ее построения.
2. развитие практических умений и навыков длительной самостоятельной работы над сюжетной композицией.

воспитывающие:

1. художественный вкус,
2. мировоззрение и культуру будущей личности.

развивающие:

1. основы композиционного мышления,
2. творческую инициатив,
3. способность познавательной и эмоциональной активности,
4. трудолюбие.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства "Живопись", 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;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;

- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 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 обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам школьной библиотеки. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. Мастерская по композиции станковой оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

Первый, четвертый год обучения (68 часов).

	Наименование разделов и темы	Вид занятия	Общие объемы времени в часах		
			всего	теории	практики
I.	Раздел 1. Основные законы построения картинной плоскости				

1.1.	Вводное занятие: предмет «Композиция станковая», жанры.	Беседа	2	1	1
1.2	Визуальное равновесие. Задание - расположить изображения в соответствии с форматом. Натюрморт: 1) геометрические фигуры - квадрат, треугольник, круг. 2) фигуры животных – жираф, слон, крокодил – в «раме».	урок	4	0,5	3,5
1.3	Композиционно-смысловой центр. Задание - Времена года, осень -планы пейзажа (копирование) -введение смыслового центра в композицию Техника (живопись, аппликация).	урок	6	0,5	5,5
1.4	Контраст Задание - Зоопарк. Фигуры животных и птиц должны контрастировать между собой по величине, форме, цвету, тону.	урок	6	0,5	5,5
1.5	Закон целостности. Задание «Зимние игры», «Волшебный лес». Определение в работе композиционного центра, используя средства его выявления: размер, цветовой контраст, свободное пространство вокруг главного элемента.	урок	6	0,5	5,5
1.6	Силуэт. Задание: Иллюстрация литературного произведения. Расположить в формате силуэты персонажей, применяя знания о равновесии, контрасте, ритме.	урок	6	1	5
1.7	Цвет в композиции. Задание Переход от плоской формы - к объемной. Используя предыдущую работу как эскиз, оживить фигуры цветом и светотенью. Фон одно плановый.	урок	6	-	6
1.8	Перспектива в композиции. Плановость. Задание: эскиз пейзажа в теплой и холодной гамме.	урок	6	1	5
1.9	Симметрия и асимметрия в композиции. Статика. Задание - «Сказка». Выполнить симметричную композицию с вертикальной и горизонтальной осью	урок	16	0,5	5,5

	симметрии. Техника аппликации. Динамика. Задание - «Мир насекомых». Диагональная схема композиции. Техника аппликации.				
1.10	Три составные композиции: тема, сюжет, настроение. Задание по наблюдению «Мой двор», «Дорога в школу».	урок	10	0,5	9,5

Второй, пятый год обучения (68 часов).

	Наименование темы и разделов программы	Вид занятия	Общие объемы времени в часах		
			всего	теории	практики
	Раздел 1. Цвет в композиции. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции. Составление шкалы цвета по насыщенности и светлоте.				
1,1	Задание: выполнение городского пейзажа «летние впечатления», живописная композиция	Комбинированный урок	8	0,5	7,5
1.2	Задание: Эскиз пейзажа в теплой и холодной гамме.	практическая работа	6	0,5	5,5
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2,1	Иллюстрация литературного произведения. Одно-фигурная, двух-фигурная композиция, варианты построения схем (статичная и динамичная композиция)	урок	20	1	19
	Раздел 3. Декоративная композиция.				
3.1	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения. Стилизация и трансформация изображения. Задание: плоскостное изображение предмета, монохром (чайник, кувшин, лампа)		10		10

3,2	Декоративная композиция натюрморта. Задание: эскизы натюрморта при пятновой трактовке форм.	урок	8	0,5	7,5
3,3	Стилизация изображения животных. Изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве. Задание: копирование зооморфных мотивов.		8	0.5	7.5
3,4	Задание: создание орнаментальной композиции с изображением зверей.	урок	8	0,5	7,5

Третий, шестой год обучения (68 часов).

	Наименование темы и разделов программы	Вид занятия	Общие объемы времени в часах		
			всего	теории	практики
1.1	Раздел 1. Сюжетная композиция. Пейзаж, как жанр станковой композиции. Два задания:	урок	16	0,5	15.5
1.2	1. Вариант – копирование с репродукций рисунков художников. 2. Вариант- выполнение пейзажа в графической технике.				
2.1	Раздел 2. Цвет в станковой композиции. Сюжетная тематическая композиция с фигурами людей: «Танец», «Спорт»; предварительные упражнения: совмещение фигур и групп, в разных ракурсах.	урок	18	0,5	17,5
2.2	Интерьер. Выразительные средства композиции. Композиция с включением фигур людей на тему: «Друзья», «Профессия и человек».	урок	18	0,5	18,5
3.1	Раздел 3. Сюжетная композиция, исторический жанр. Задание: 1 вариант: историческая композиция: «Древняя Русь», «Путешествие в историю». 2 вариант: иллюстрация литературного произведения.	урок	16	1	15

Четвертый, седьмой год обучения (68 часов).

	Наименование разделов и темы	Вид занятия	Общие объемы времени в часах		
			всего	теории	практики
	Раздел 1 Сюжетная композиция с небольшим количеством персонажей. Иллюстрация. Живописная композиция .				
1.1	Анализ работ художников – композиционные схемы.	урок	7	1	6
1.2.	Зарисовки двух трех фигур в костюмах.	урок	8	-	8
1.3	Смысловый центр композиции, Окончательный эскиз сюжетной композиции.	урок	7	1	6
1.4	Анализ живописного, колористического строя композиции (пары контрастных цветов).	урок	12	-	12
	Раздел 2 Живописная сюжетная композиция по наблюдению с небольшим количеством фигур. Темы: «город», «село» (на основе натурных зарисовок, фото, репродукций.)				
2.1	Сбор материала. Выбор сюжета. Композиционные зарисовки групп людей.	урок	7	1	6
2.2	Двух-трех плановое решение сюжета. Поиск цветовых гармоний.		8	-	8
2.3	Выделение главного смыслового композиционного центра.		7	1	6
2.4	Выполнение окончательного варианта предварительного эскиза в материале		12	-	12

	Раздел 1 Сюжетная композиция с небольшим количеством персонажей. Иллюстрация. Живописная композиция.				
1.1	Анализ работ художников – композиционные схемы.	урок	7	1	6

Пятый, восьмой год обучения (99 часов).

	Наименование разделов и темы	Вид занятия	Общие объемы времени в часах		
			всего	теории	практики
	Раздел 1. Сюжетно - тематическая творческая композиция по выбору: «Мир, который тебя окружает», «Человек – среда – время», «Прошлое, настоящее и будущее».				
1.1	Тема. Сбор и обработка материала. Эскизы, этюды.	практическая работа	12	-	12
1.2	Поиск графических решений в серии рисунков единого замысла	практическая работа	12	-	12
1.3	Поиск живописных решений, роль деталей в утверждении достоверности.	практическая работа	12	-	12
1.4	Выполнение окончательного варианта серии в эскизах (3-4 листа). Смысловое единство действия и окружения.	практическая работа	12	-	12
	Раздел 2. Итоговая работа. Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы.				
2.1	Вариант1: Книжная графика. Многофигурная композиция (три- четыре фигуры).	практическая работа	20	-	20

2.2	Вариант 2: Сюжетная композиция. Конкурсное задание		31		31
-----	---	--	----	--	----

Шестой, девятый год обучения (99 часов)

	Наименование разделов и темы	Вид занятия	Общие объемы времени в часах		
			всего	теории	практики
	Раздел 1. Графика. Создание сложной образной графической композиции. Вариант 1. Графический лист «Аллегория» Вариант 2. Основы мультипликации.	урок	18	1	17
1.2	Графика малых форм. Вариант 1. Эскиз праздничной открытки. Вариант 2. Экслибрис.	урок	16	0,5	15,5
1.3	Шрифтовая композиция.	урок	14	0,5	13,5
	Раздел 2. Сюжетная композиция.				
2.1	Сюжетная композиция. Триптих. Создание трех композиции, объединенных одной темой.	урок	30	0,5	29,5
2.2	Сюжетная композиция на конкурсную тему. Создание многофигурной композиции.	урок	21		21

Содержание разделов и тем.

Первый год обучения.

Раздел 1. Основные законы построения картинной плоскости.

1.1 Вводное занятие. Беседа о предмете «Композиция станковая».

Жанры станковой композиции. Знакомство с учебной программой и ее ролью в образовательном процессе в области изобразительного искусства.

1.2 **Визуальное равновесие.** Композиция из геометрических фигур: квадрата, треугольника, круга в различных форматах. Вариант 2: Изображение фигур различных животных (слона, жирафа, крокодила) в «раме».

Знакомство с жанром - натюрморта. Формат, как рабочая плоскость.

- 1.3 Композиционно-смысловой центр.** Задание: Времена года - осень. Знакомство с жанром - пейзажа. Копирование элементов пейзажа- деревья, кустарники, дорожки . Введение смыслового центра в композицию.
- 1.4 Контраст.** Задание: Зоопарк. Изображение фигур животных и птиц. Различных по величине, форме, цвету, тону. Эмоциональная характеристика цвета.
- 1.5 Закон целостности.** Задание: «Зимние игры», «Волшебный лес». Определение композиционного центра, используя средства композиции: размер, цветовой контраст, свободное пространство вокруг главного элемента.
- 1.6 Силуэт.** Иллюстрация литературного произведения. Выполнение эскизов к иллюстрации произведения, используя силуэтное изображение персонажей и элементов пейзажа. Сюжетная композиция по литературному произведению.
- 1.7** Переход к объемному изображению в сюжетной композиции. Задание: по эскизам к литературному произведению предыдущего урока выполнить работу в цвете используя светотень.
- 1.8 Перспектива в композиции.** Плановость. Задание: выполнить на тонированной бумаге эскиз сказочного пейзажа в теплой и холодной гамме, соблюдая плановость. Знакомство с техникой аппликации.
- 1.9 Симметрия и асимметрия.**
- 1.10** Задание1: сюжетная творческая композиция по сказке. Статика. Изображение симметричной, устойчивой композиции листа, на основе ритмических конструкций.
- 1.11** Задание 2: создание творческой композиции на тему «Мир насекомых» Динамика. Изучение возможностей создания динамичной композиции.
- 1.12 Три составные композиции:** тема, сюжет, настроение. Задание по наблюдению: «Мой двор», «Дорога в школу». Совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами .

Второй год обучения

Раздел 1. Цвет в композиции станковой.

1.1 Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

Задание: выполнение городского пейзажа с включением одной- двух фигур людей в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения. Двух- или трех плановое пространство.

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

Раздел 2. Сюжетная композиция.

2.1 Статичная композиция. Иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема). Несложный сюжет с двумя – тремя фигурами, двухплановое пространство. Создание эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга.

Цель: приобретение практических навыков при построении статичной композиции по замкнутой и разомкнутой схеме.

2.2 Динамичная сюжетная композиция на тему «спорт». Выполнение композиционных эскизных поисков. Создание эмоционального состояния с помощью монохромной палитры.

Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой и разомкнутой схеме .

Раздел 3. Декоративная композиция.

3.1 Изучение общих принципов создания декоративной композиции. Трансформация и стилизация формы предметов (лампа, чайник, кувшин) при помощи изменения пропорций:

- уменьшение ширины в два раза;
- увеличение ширины в два раза;
- изменение пропорций горлышка, туловища предмета.

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

3.2 Декоративный натюрморт.

Задание: выполнение 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 –серое -белое изображение»

Цель: Изучение графических выразительных средств, создающих форму.

Раздел 4. Стилизация изображения животных.

4.1 Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:

- древнеиранские мотивы;
- готические мотивы;
- стиль эпохи Возрождения.

4.2 Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве. Приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

3 год обучения

Раздел 1. Сюжетная композиция .

1.1 Пейзаж, как жанр станковой композиции. Использовать натурные зарисовки выполненные на пленере, фотоматериал, репродукции работ великих мастеров.

Задание 1- копии с работ мастеров; задание 2- пейзаж в технике графики.

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

Раздел 2. Цвет в композиции станковой.

Живописная сюжетная композиция с фигурами людей «Танец», «Спорт». Зарисовки и этюды с фигурами людей в разных ракурсах.

Цель: Изучение на практике применений понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно- контрастная группа цветов».

2.2 . Интерьер и выразительные средства.

Сюжетная композиция с фигурами людей « Друзья», «Профессия и человек».

Исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветовым, тональным решением.

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

Раздел 3. Сюжетная композиция, исторический жанр.

Исполнение композиционных зарисовок и этюдов с различным цвето - тональным решением.

Вариант 1: историческая тематика - «Древняя Русь», «Путешествие в историю».

Вариант 2: иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы.

Исполнение мини- серии графических композиций на историческую тематику. Цель : изучение возможностей создания композиции способами: совмещение разновременных событий, совмещение переднего и дальнего планов, совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах.

Четвертый год обучения

Раздел 1. Сюжетная композиция с небольшим количеством персонажей. Иллюстрация литературного произведения.

- 1.1. Эскизы. Наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека. Передача изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, интерьера. Психология образа.
- 1.2 . Этюды двух-трех фигур в костюмах. Выбор сюжета.
- 1.3 . Смысловый центр композиции. Окончательный эскиз к сюжетной композиций.
- 1.4 . Создание творческой композиции. Работа в выбранной технике. Анализ живописного колористического строя композиции.

Раздел 2. Сюжетная живописная композиция по наблюдению,

темы: «Город», «Село».

- 2.1 Сбор натурного материала. Выбор сюжета. Композиционные зарисовки групп людей. Упражнения на выбор техники исполнения.
- 2.2 Двух, трех, плановое решение сюжета. Создание творческой композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника освещения.
- 2.3 Выделение главного смыслового композиционного центра. Применение основных правил и законов станковой композиции.
- 2.4 Выполнение окончательного варианта предварительного эскиза в материале.

Пятый год обучения

Раздел 1. Сюжетно –тематическая творческая композиция по выбору.

Выполнение сюжетной композиции по выбору: «Мир, который тебя окружает», «Человек-среда- время», «Прошлое, настоящее, будущее».

Цель: Выполнение многофигурной композиции на заданную тему.

Вариант 2: выполнение конкурсной работы.

- 1.1 Сбор и обработка материала. Эскизы и этюды по поиску сюжета композиции.
- 1.2 Поиск графических решений в серии рисунков единого содержания.
- 1.3 Поиск живописных решений, роль деталей в утверждении достоверности.
- 1.4 Выполнение окончательного варианта композиции к теме. Смысловое единство действия и окружения.

Раздел 2. Итоговая сюжетная композиция. Иллюстрация к классическому литературному произведению русской или мировой литературы.

2.1 Вариант 1. Книжная графика. Иллюстрация к классическому произведению русской литературы. Многофигурная композиция (3-4 фигуры)

Два, три плана в решении пространства сюжета композиции с фигурами людей.

Цели и задачи:

- продолжение работы над сюжетной композицией;
- закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой композиции;
- формат, композиционный центр, целостность решения листа;
- выполнение живописной композиции с соблюдением всех этапов подготовительных работ;
- эмоциональная выразительность листа.

2.2 Вариант 2. Конкурсное задание.

Работа с цветовым кругом. Составление гармонических цветовых сочетаний.

Анализ колористического строя живописного произведения.

Два варианта решения композиции: тональное и цветовое.

Композиционные зарисовки групп людей к теме.

Шестой год обучения (99 часов)

Раздел 1. Графика.

1.1 Создание сложной образной графической композиции.

Вариант 1: Графический лист «Аллегория».

Цель: развитие абстрактно-образного мышления.

Задача: условное изображение абстрактной идеи посредством конкретного художественного образа. Беседа на тему «аллегория». Сбор подготовительного материала. Эскизы к теме.

Вариант 2. Основы мультипликации. Разработка персонажей и фона.

Цель: образная характеристика персонажей и среды.

Задача: Индивидуальная характеристика образа, стилизация.

Разработка стилизованных персонажей (2-3) с учетом требований мультипликационной графики. Выразительность силуэта. Локальность цвета.

1.2. Графика малых форм.

Вариант 1: Разработка эскиза праздничной открытки.

Цель: знакомство с графикой малых форм.

Задача: выразительность и оригинальность образа в малом формате.

Вариант 2: Эскибрис.

Цель: знакомство с понятием «эмблема», как книжный знак книголюбца.

Задача: создание композиции, наиболее полно отражающей профессиональные, любительские интересы и литературные пристрастия владельца книги. Выполнение эскизов с учетом характерных особенностей графики малых форм.

1.3 Шрифтовые композиции.

Цель: изучение различных видов и конструктивных особенностей шрифта.

Задача: создание композиции, в которой шрифт несет главную смысловую нагрузку.

Раздел 2. Сюжетная композиция.

2.1 Сюжетная композиция. Триптих.

Создание трех композиций, объединенных одной темой.

Цель: закрепление опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения.

Задача: создание композиции, составные части которой подчинены общей идеи, и рассматриваются как самостоятельные.

2.2. Сюжетная композиция на конкурсную тему.

Цель: закрепление полученных традиционных композиционных законов и правил.

Задача: формирование навыков самостоятельной работы в различных жанрах композиции.

Создание многофигурной композиции в определенном формате с учетом плановости и динамики.

3. ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание программы «Композиция станковая» должно обеспечивать художественно-этическое развитие личности и приобретение следующих теоретических знаний:

1. Знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы
2. Знание принципов сбора подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла.
3. Умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции (ритма, линии, силуэте, тональности, цвете, контрасте) в творческих композиционных работах.
4. Умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности.
5. Знание этапов длительной работы по композиции

Требования к уровню подготовки учащихся на различных этапах обучения:

Первый 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.

Второй 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 создании декоративной композиции,

умения:

- передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательно, по этапам работать над сюжетной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- передавать стилистику, историческую достоверность деталей;

навыки:

- анализировать схемы построения композиций великих художников;

- работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
- создание орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

Третий год обучения

знания:

- о пропорциях, об основах композиции;
- о символическом значении цвета в композиции;
- о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости ;
- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

умения:

- собирать дополнительный материал для создания композиции;
- доводить свою работу до известной степени законченности;
- передавать характер движения людей и животных
- ориентироваться в общепринятой терминологии.

навыки:

- разработки сюжета ;
- использования пленерных зарисовок и этюдов в композиции;
- приобретение опыта работы над серией композиции.

Четвертый год обучения

знания:

- применения основных правил и законов станковой композиции;
- основных пропорций фигуры человека;
- соразмерности фигур людей и элементов 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:

- создание эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- создание целостности цвето-тонального решения листа.

Пятый год обучения

знания:

- законов композиции и схем композиционного построения листа;
- о плановости, перспективном построении пространства;
- о стилизации форм;

умения:

- самостоятельно, грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов,
- о стилизации форм;
- самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решать плоскость листа;
- 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.

Шестой год обучения

знания:

- особенности композиционного построения графики малых форм;
- различных видов и конструктивных особенностей шрифта;

- по созданию серии композиции (триптих) , объединенных одной темой.

умения:

- создавать сложные художественные образы;
- создавать композиции в малых графических формах;

навыки:

- создания персонажей и фонов для мультипликации;
- использования символов в изображении композиции экслибриса.

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.

Оценка качества реализации программы со сроком обучения 5 лет включает в себя: - текущий контроль (который проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет),

- промежуточной аттестацией, в форме устных опросов, просмотров творческих и учебных работ, на завершающих полугодие учебных занятиях с 1 по 5 класс.

- итоговую аттестацию, которая проводится в форме выпускных экзаменов по предмету.

По завершении изучения учебного предмета по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образования. Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Временной интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех дней.

Критерии оценок итоговой аттестации по композиции станковой

При прохождении итоговой аттестации, которая проходит в форме итогового просмотра – выставки.

- при сроке освоения образовательной программы 5 лет -в 5 классе,
- при сроке освоении образовательной программы 6 лет -в 6 классе,
- при сроке освоении образовательной программы 8 лет -в 8 классе,
- при сроке освоения образовательной программы 9 лет - в 9 классе.

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла.

Итоговая композиция демонстрирует умения реализовать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умения 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, в любой технике живописи и графике и рассчитана на полугодие выпускного класса.

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

- выпускник должен продемонстрировать знания умения и навыки в соответствии программными требованиями, в том числе:

- знание закономерностей построения художественной формы и особенностей восприятия и воплощения.

- умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно-выразительные возможности,

- навыки самостоятельного последовательного осуществления работы по композиции.

Оценка «отлично» соответствует уровню художественной выразительности, при котором замысел - оригинальный, отображает динамику художественного обобщения.

- выполнение - использованы разнообразные средства выразительности, соблюдены законы композиции, свободное мышление.

Оценка «хорошо» - уровень фрагментарной выразительности, когда замысел оригинальный, основан на наблюдениях, но нет уровня художественного обобщения,

- выполнение - присутствует схематичность отдельных изображений, нет фантазии, эмоциональности, учащийся склонен к репродуктивному мышлению.

Оценка «удовлетворительно» - замысел оригинальный, но слабо основан на наблюдениях, стереотипный,

- выполнение: в работе присутствует схематичность образов, нет передачи пространства, мышление репродуктивное.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

- таблицы 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 художественного отделения;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет – ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Авсиен О. Натура . Рисование по представлению М. 1963 г.
2. Макарова М. Н. Практическая перспектива.М. Академический проект.2005 г.
3. Маслов Н. Я. Пленер. Практика по изобразительному искусству. М. Просвещение.1984 г.
4. Голубева О. Л. Основы композиции. Издательский дом искусства. М. 2004 г.
5. Фаворский В. А. О композиции. Искусство М. 1983г.
6. Анциферов В. Г. , Анциферова Л.Г. ,Кисляковская Т.Н. Станковая композиция, примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ М., 2003 г.
7. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ М. 2003
8. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977 г.
9. Школа изобразительного искусства. Сборник в 10 томах. М.1960-88 г
- 10.Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М. 1986.
11. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М. 1974.
12. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. Творчество. №3, 1984.
13. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М. Искусство. 1986.
14. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959 -1974. М. , 1977.

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.

Средства обучения.

- **материальные:** учебные аудитория, оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно – плоскостные:** наглядные методические пособия, плакаты, настенные иллюстрации, магнитная доска, интерактивная доска, фонд работ учащихся ;
- демонстрационные:** муляжи, чучела птиц.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Московской области
«Училище декоративно–прикладного искусства и народных промыслов (техникум) г. Талдом»
(ГБОУ СПО МО училище ДПИ и НП (техникум) г. Талдом)
ул. Победы, д. 29, г. Талдом, Московская область, 141900
Тел./факс (код) 8 (496 20) 7 – 15 – 07 E-mail: tdpi@list.ru
ОКПО 73019160 ОГРН 1045011902198 ИНН/КПП 5078014061 /507801001

РЕЦЕНЗИЯ
на программу
учебного предмета
ПО.01.УП.03
КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
в области изобразительного искусства
«Живопись»

Представленная на рецензию программа учебного предмета ПО.01.УП.03. «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ» разработана на основе и с учётом Федеральных Государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись».

Разработчик программы Жукова Е.В.

Предмет «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ» является ведущим учебным предметом для классов изобразительного искусства в ДШИ, направленной на развитие композиционного мышления, 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.

Программа содержит пояснительную записку, в которой разъясняется значимость данного учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. В пояснительной записке рассматриваются цели и задачи курса, раскрыта значимость предмета в системе дополнительного предпрофессионального образования, его роль в формировании и развитии творческой личности обучающегося; актуальность, условия реализации программы.

Структура и оформление всех разделов программы (пояснительная записка, тематический план, содержание программы и информационная часть) соответствуют требованиям, предъявляемым к программам ДХШ и художественных отделений ДШИ.

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.

Содержание программы «Композиция станковая» обеспечивает художественно-этическое развитие личности и формирование знаний основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы, умений применять полученные знания о выразительных средствах композиции в творческих композиционных работах, использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности.

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет: при 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» - с 1 по 5 классы; при 8-летней программе - с 4 по 8 классы.

Срок реализации учебного предмета увеличивается на 1 год при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» с дополнительным годом обучения (6-летний срок и 9-летний срок).

Темы заданий программы «Композиция станковая» продуманы с учетом возрастных возможностей обучающихся и согласно требованиям к уровню подготовки обучающихся данного возраста.

Программа содержит: требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

Представленная программа учебного предмета «Композиция станковая» даёт возможность обеспечить федеральные государственные требования к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись» и может быть рекомендована к внедрению в учебную практику детских художественных школ и художественных отделений школ искусств.

Рецензент: Куликова Татьяна Викторовна,

директор ГБОУ СПО МО «Училище декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (техникум) г. Талдом», высшая категория.

Рецензия
на проект программы дополнительного предпрофессионального образования детей
по учебному предмету ПО. 01. УП.03. « КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»
в предметной области изобразительного искусства « Живопись»

Составитель –

преподаватель художественного отделения ДШИ им. П.И. Чайковского Жукова Е.В.

Ф. И. О. рецензента -Фролова Л.М.

Должность, место, работы методиста

-заведующая художественного отделения ДШИ им. П.И. Чайковского

Отзыв рецензента

Данная программа рассчитана на 5 (8) -летний курс обучения детей , поступивших в ДШИ на художественное отделение в класс изобразительного искусства « Живопись».

Диалектически предмет « Композиция станковая» от начала преподавания этой дисциплины в школе до его завершения выстроен в следующем порядке:

1 –год обучения: развитие наблюдательности и образного мышления.

Изучение законов, освоение картинной плоскости, осмысление формата.

2-год обучения: изучение средств композиции; техники-графика, живопись .

Решение листа на основе ритма, контраста. Работа с натурным материалом .

3-год обучения: изучение последовательности этапов выполнение сюжетной композиции, от замысла к ее завершению через подготовительный этап.

4- год обучения: переход к многофигурным сюжетным композициям (иллюстрации, историческая тема). Последовательность выполнения учебной композиции.

5 – год обучения: умение создавать серию листов по выбранной теме через изучение натурального материала и выбора средств исполнения.

6 –год обучения: знакомство с графикой малых форм.

Реализация программы проводится на основе изучения народной и мировой культуры, применяются различные формы и методы обучения, учитываются возрастные особенности учащихся.

Теоретическая часть включает в себя раздел аналитической работы с иллюстративным материалом и последующее закрепление на практик

Представленная рабочая программа по предмету «Станковая композиция» тесно связана с программами по рисунку, живописи, пленэру и является актуальной в процессе образования,

соответствует федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в предметной области «Живопись».

Рецензент: Фролова _____ Фролова Л.М.

Дата 20 мая 2014 г.