

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

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ДИЗАЙН»**

**Предметная область
В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ**

**Программа по учебному предмету
В.03. КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ**

срок реализации - 5 лет

Югорск 2021

РАССМОТРЕНО
Методическим объединением
художественного отделения школы
Протокол от 10.05.2023 № 2

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБУ ДО «Детская школа искусств»
Г.И. Драгунова

Приказ от 15.05.2023 № 139

Разработчик: Тарасова Наталья Юрьевна преподаватель высшей квалификационной категории.

Технический редактор: Зуева Оксана Александровна, преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска»;
Любимова Ольга Валентиновна, преподаватель высшей квалификационной категории.

Рецензенты:

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка.

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.
- 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.
- Цели и задачи учебного предмета.
- Обоснование структуры программы учебного предмета.
- Методы обучения.
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

II. Содержание учебного предмета.

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

III. Требования к уровню подготовки учащихся.

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения.

IV. Формы и методы контроля, система оценок.

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса.

- Методические рекомендации преподавателям.
- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся.
- Дидактические материалы.

VI. Список литературы и средств обучения.

- Методическая литература.
- Учебная литература.
- Средства обучения.

VII. Приложение.

- Методические рекомендации к содержанию учебного материала.

1. Пояснительная записка.

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Дизайн» по учебному предмету «Композиция станковая» (далее – программа «Композиция станковая») создана на основе федеральных государственных требований, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 г. №156, №159 (далее – ФГТ).

Программа разработана в соответствии с: примерными дополнительными общеобразовательными программами по изобразительному искусству для детских школ искусств; Распоряжение от 31 марта 2022 года № 678-р, Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, Концепцией дополнительного образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приказ Департамента образования и молодежной политики от 06.03.2014 № 229).

Программа по станковой композиции основывается на единстве задач обучения и эстетического развития учащихся. Программа должна учитывать знания, умения и навыки по таким учебным предметам, как "Рисунок", "Живопись", что включает её в общий образовательный процесс школы. Так, в заданиях по рисунку и живописи первым этапом является выбор мотива, точки зрения к натуре, грамотное композиционное решение листа, а в программе по станковой композиции ставятся задачи перспективного построения, выявление объемов, грамотного владения тоном и цветом. Станковая композиция – сочетает в себе навыки, полученные на уроках рисунка и живописи, однако важнейшим ее компонентом является умение сочинять, выдумывать и составлять (компоновать) задуманное на листе.

Программа строится с учетом возрастных особенностей детей, в первую очередь, с учетом особенностей их пространственного мышления. Программа «Композиция станковая» учитывает и индивидуальные особенности учащихся, во время выполнения задания и выборе мотива композиции преподаватель координирует желания и возможности ребенка на данном этапе его творческого развития и помогает правильно организовать работу для получения наилучшего результата.

Теоретическая часть программы предполагает знакомство с основами композиции, изучение традиционных композиционных базовых законов и правил.

Практические занятия состоят из работы непосредственно над заданием, при выполнении которого находят применение все знания, умения и навыки, полученные и усвоенные в школе: знания основных законов композиции, исследование возможностей линии, тона и цвета, знакомство с материалами и способами работы с ними.

Во время изучения программы «Станковая композиция», учащиеся формируют умение раскрывать тему композиции средствами различных видов и жанров живописи и графики: анимализм, натюрморт, портрет, интерьер, пейзаж, многофигурная композиция, книжная графика - иллюстрация.

В процессе обучения композиции учащиеся знакомятся с различными изобразительными техниками и материалами – живописными, графическими и смешанными – учатся применять их на практике в учебных работах. Художественно - творческое развитие учащихся осуществляется по мере овладения навыками изобразительной грамоты.

Приобретенные знания об элементах композиции и основных её правилах дают импульс для творческой инициативы, воспитывают тонкий художественный вкус, развивают эстетическое и образное мышление, формируют мировоззрение будущего художника.

В основу программы «Композиция станковая» положен принцип: от простого к сложному: от упражнений к сложной композиции.

Метод обучения ориентирован на работу с натуры, на изучение окружающей жизни, на решение образных задач.

Дисциплина способствует:

- обогащению и развитию творческой фантазии, воображения;
- развитию наблюдательности;
- развитию творческого мышления, умению сочинять и выражать собственное видение мира;
- формированию художественного вкуса;
- приобретение стремления к наибольшей выразительности сюжета.

Срок реализации учебного предмета.

При 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Дизайн» срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.

При реализации программы «Станковая композиция» со сроком обучения 5 лет: аудиторные занятия в 1-5 классах – один час; самостоятельная работа в 1-5 классах – один час.

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Станковая композиция» со сроком обучения 5 лет составляет 330 часов, в том числе аудиторные занятия - 165 часов, самостоятельная работа - 165 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации.

Учебный предмет «Станковая композиция» со сроком обучения 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов	
	1		2		3		4		5			
Классы Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165	
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165	
Максимальная учебная нагрузка	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330	
Вид промежуточной Аттестации	пр ос мо тр	пр ос мо тр	пр ос мо тр	пр ос мо тр	пр ос мо тр	пр ос мо тр	пр ос мо тр	пр ос мо тр	пр ос мо тр	пр ос мо тр	ко Ит мп ог оз ов иц ая ия	

Форма проведения учебных занятий.

Учебные занятия по учебному предмету «Станковая композиция» проводятся в форме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы.

Занятия по учебному предмету осуществляется в форме групповых занятий.

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Станковая композиция» при 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Дизайн» составляет:

- аудиторные занятия: 1 - 5 классы – по 1 часу в неделю;
- самостоятельная работа: 1 – 5 классы – по 1 часу в неделю.

Цель и задачи учебного предмета.

Цель программы: научить детей грамотно использовать средства изобразительного искусства в практической работе над станковой композицией.

Задачи программы:

1. Развитие композиционного мышления.
2. Обучение языку станковой картины, его особенностям и условностям.
3. Формирование определенного объема знаний, умений, навыков в работе над практическими заданиями по станковой композиции.
4. Последовательное освоение двух - и трехмерного пространства.
5. Изучение выразительных возможностей изобразительного материала.
6. Воспитание у учащихся высоких эстетических критериев.
7. Расширение кругозора учащихся.
8. Формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования.

Обоснование структуры программы.

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Дизайн», 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».

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, а также принципов наглядности, последовательности, доступности.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» 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;
- создание художественного образа;
- изобразительные средства композиции;
- жанры изобразительного искусства;
- иллюстрация;

- итоговая дипломная композиция.

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в обучении композиции, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся композиционного мышления.

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения.

Предлагаемые темы заданий носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики.

На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные самостоятельные задания.

Учебно-тематический план.

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Основы композиции станковой.				
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции.	урок	2	1	1
1.2.	Признаки, типы и средства композиции.	урок	2	1	1
1.3.	"Формы композиции".		2	1	1
	Раздел 2. «Создание художественного образа»				
2.1.	«Времена года»	урок	14	7	7
	Раздел 3. "Изобразительные средства композиции "				
3.1.	«Силуэт»		12	6	6
			32	16	16
1 год обучения II полугодие					
	Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»				
4.1.	«Анималистка»	урок	18	9	9
4.2.	"Композиция в натюрморте".	урок	16	8	8
			34	17	17
2 год обучения I полугодие					
	Раздел 3. «Изобразительные средства композиции»				
3.1.	«Окно»	урок	16	8	8
3.2.	Многофигурная композиция «Люди и город»	урок	16	8	8
			32	16	16

2 год обучения II полугодие					
	Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»				
4.1.	«Путешествие во времени» Исторический жанр.	урок	18	9	9
	Раздел 5. «Иллюстрация»				
5.1	«Книжная графика»	урок	16	8	8
			34	17	17
3 год обучения I полугодие					
	Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»				
4.1.	«Несложный сюжет в интерьере с одной или двумя фигурами человека».	урок	18	9	9
	Раздел 5. «Иллюстрация»				
5.1	«Иллюстрирование литературной классики».		14	7	7
			32	16	16
3 год обучения II полугодие					
	Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»				
4.2.	«Сценка с двумя-тремя фигурами в интерьере».	урок	18	9	9
4.3	«Историческая тема»		16	8	8
			34	18	18
4 год обучения I полугодие					
	Раздел 3. «Изобразительные средства композиции»				
3.1.	«Создание серии»	урок	32	16	16
4 год обучения II полугодие					
	Раздел 5. «Иллюстрация»	урок			
5.1	«Цикл иллюстраций к литературному произведению».		34	17	17
5 год обучения I полугодие					
	Раздел 6. Итоговая работа.				
6.1.	Сбор материала и разработка итоговой работы.	урок	32	16	16
5 год обучения II полугодие					
	Раздел 6. Сюжетная композиция.				
6.2.	Выполнение итоговой работы.	урок	34	17	17
		Итого	330	165	165

Содержание разделов и тем. Годовые требования.

Первый год обучения.

I полугодие

Раздел 1. "Основы композиции".

1.1 Тема. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции. Значение термина «композиция». Содержание, цели и задачи предмета композиции. Беседа по понятиям: «колорит», «образ» на примерах архивных работ учащихся и репродукций художников.

Самостоятельная работа: изучить информацию по теме.

1.2 Тема. Признаки, типы и средства композиции.

Выполнить упражнения по схемам на небольших форматах (10 см) в различных техниках (коллаж, аппликация, смешанная):

Признаки композиции.

1. Доминанта: способы её выявления (размер, цвет, форма).
2. Уравновешенность в композиции: статика и динамика.

Типы композиции.

1. Замкнутая.
2. Открытая.
3. Симметричная.
4. Асимметричная.
5. Статичная.
6. Динамичная.

Средство композиции: формат.

Цель: Знакомство с предметом "композиция", с признаками и типами композиции.

Задачи: создать свои композиционные решения на основе схем.

Самостоятельная работа: выполнить упражнения по изученным схемам (на усмотрение педагога: выборочно, например сложные)

Раздел 2. «Создание художественного образа»

2.1. Тема. «Времена года»

Выполнить живописно-графическую серию работ, связанную с сезонностью.

Цель: дать понятие колорита в композиции; эмоциональной характеристики цвета и её роли в образном строе композиции.

Задачи: создать образ, соответствующий определенному времени года. Поиск формата, колорита в эскизах и этюдах.

Самостоятельная работа: выбор темы работы.

Раздел 1. "Основы композиции".

1.3. Тема. " Формы композиции".

Выполнить композиционные упражнения по схемам на небольших форматах (10 см) в различных техниках (коллаж, аппликация, смешанная):

- центрическая
- линейно-ленточная
- фронтальная композиция
- объемная композиция

- пространственная
- комбинация форм.

Цель: познакомить учащихся с формами композиции.

Задачи: создать свои композиционные решения на основе схем.

Самостоятельная работа: выполнить упражнения по изученным схемам (на усмотрение педагога: выборочно, например сложные).

Раздел 3. «Изобразительные средства композиции»

3.1. Тема. «Силуэт»

Беседа по понятиям: «силуэт», «книжная графика». Анализ вариантов результативности работы на примерах архивных работ учащихся и репродукций художников.

Создать композицию, используя как минимум два силуэтных изображения, желательно противоположных по характеру.

Цель: дать понятие "силуэт".

Задачи: используя минимум композиционных средств создать противоположные эмоциональные образы, основываясь на мифопоэтику сказочного жанра.

Самостоятельная работа: выбор темы. Разработка силуэта в графике.

II полугодие

Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»

4.1. Тема. «Анимализм»

Беседа по «Анималистическому жанру», обращение к творчеству художников-анималистов. Показ лучших работ учащихся с анализом проведенной работы.

Цель: Знакомство с жанром изобразительного искусства "анимализм", изучение анатомического строения животных, воспитание бережного отношения к природе, умения наблюдать и анализировать многообразие форм, существующих в природе.

Задачи: Организация композиционного центра листа. Изучение разнообразия в силуэтах и позах животных. Передача характерных особенностей их строения.

Самостоятельная работа: сбор материала. Работа с литературой. При возможности – выполнение зарисовок животных с натуры.

Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»

4.2. Тема. "Композиция в натюрморте".

Беседа по жанру «Натюрморт», изучение тематического натюрморта, принципы составления, отбор предметов, передача состояния и настроения. Повторение понятия «колорит» и использование его средств в образном строе композиции. Показ лучших работ учащихся с анализом проведенной работы, показ репродукций художников по теме.

Варианты заданий:

1. Из предметов, представленных в натуре выбрать и композиционно организовать свой творческий натюрморт.

2. Составление тематического натюрморта по представлению.

Цель: знакомство с особенностями жанра "натюрморт" и правилами его постановки.

Задачи: эскизирование - поиск формата, линии, пятна, цвета, компоновка в листе предметов. Заполнение плоскости, достижение разнообразия в силуэтах, плановости, заслоняемости. Осмысление темы своего натюрморта, подбор характерных предметов, передача особенностей его настроения, состояния. Самостоятельная работа: составление натюрморта и выполнение художественной фотографии.

Второй год обучения I полугодие

Раздел 3. «Изобразительные средства композиции»

3.1. Тема. «Окно»

Беседа по раскрытию темы композиции. Понятие «воздушная перспектива», «линейная перспектива», способы применения в данной композиции этих пространственных законов. Рисование фигуры человека – разбор схем, анализ набросков. Показ лучших работ учащихся с анализом проведенной работы.

Цель: сопоставить в одном рисунке действия, происходящие в комнате и за окном.

Задачи: Поиск формата, линий, колорита в эскизах и этюдах. Передача плановости, воздушной перспективы. Введение в композицию фигуры человека.

Самостоятельная работа: выполнение набросков статичной человеческой фигуры.

Раздел 3. «Изобразительные средства композиции»

3.2. Тема. Многофигурная композиция «Люди и город»

Варианты: "Люди в городе", "Прохожие", "Ярмарка", "Праздник".

Беседа по понятию ритма в композиции. Показ репродукций художников по теме, анализ работ учащихся их фонда. Рисование фигуры человека – разбор схемы, анализ набросков. Способы применения в данной композиции законов воздушной и линейной композиции.

Выполнить композицию по наблюдению.

Цель: изобразить человека в различных пространственных планах, достижение разнообразия силуэтов фигур и их движений.

Задачи: Поиск формата, линий, пятен, колорита в эскизах и этюдах. Передача плановости и воздушной перспективы. Передача различных силуэтов и характера людей. Достижение разнообразия деталей одежды.

Самостоятельная работа: выполнение набросков человека в движении.

II полугодие

Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»

4.1. Тема. «Путешествие во времени» Исторический жанр.

Знакомство с историческим жанром», с произведениями художников, обращающихся к истории в своих работах.

Выполнить историческую композицию (возможно, на основе литературного источника).

Цель: познакомить учащихся с историческим жанром, с произведениями художников, обращающихся к истории в своих работах. Передача определенного состояния эпохи.

Задачи: изучение материала по теме. Выбор эпохи, момента, определение в эскизах основной выразительной идеи композиции. Выход на формат, выбор материала, техники, колорита.

Самостоятельная работа: работа с историческим материалом в библиотеке, в Интернет-ресурсах, зарисовки по теме.

Раздел 5. «Иллюстрация»

5.1. Тема. «Книжная графика»

Беседа по теме «Книжная графика». Познакомить с творчеством художников иллюстраторов и характером их работы, творческая манера и стили работы художников графиков.

Выполнить иллюстрацию к произведению.

Цель: познакомить с творчеством художников иллюстраторов и характером их работы.

Задачи: Поиск формата, линий, пятен, колорита в эскизах и этюдах. Выбор манеры изображения, техники и материала.

Самостоятельная работа: выбор литературного источника.

Третий год обучения

I полугодие

Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»

4.1. Тема. "Несложный сюжет в интерьере с одной-двумя фигурами человека".

Беседа: «Интерьер» как жанр изобразительного искусства. Особенности композиционного построения интерьера. Репродукции работ в жанре интерьера, анализ работ учащихся из фонда по теме.

Выполнить композицию с одной-двумя фигурами в интерьере. Варианты выполнения задания: "На кухне", "Ушли гости", "Чтение", "Ожидание", "После праздника", "Одиночество".

Цель: Знакомство с жанром "интерьер". Закрепление понятий: "композиционный центр", "ритм", "движение" в композиции. Создание целостного, эмоционального, выразительного живописного или графического листа.

Задачи: Определения характера действия и события в композиции. Смысловое единство действия и окружения. Цветовые и тональные средства выражения, используемые для передачи настроения. Решение соотношения между персонажем и аксессуарами: места фигуры (не обязательно в центре); достижение выразительности предмета, освещения в пространстве; эффектов глубины пространства в композиции. Построение перспективы интерьера. Соразмерность фигур людей и интерьера. Выбор точки зрения и источника света.

Самостоятельная работа: выбор темы, зарисовки человека.

Раздел 5. «Иллюстрация»

5.1 Тема «Иллюстрирование литературной классики».

Беседа по работе с литературным материалом, последовательное ведение работы, средства художественной выразительности.

Выполнить фрагмент произведения или композицию, иллюстрирующую фразу.

Цель: учить работать с литературным материалом. Развитие навыка творческой иллюстрации.

Последовательное ведение работы: сбор материала – зарисовки - поиски композиционного решения листа - выбор техники, формата, колорита - выход на формат. Задачи: выполнить композиционный поиск средств художественной выразительности.

II полугодие

Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»

4. 2.Тема «Сценка с двумя-тремя фигурами в интерьере».

Особенности композиционного построения интерьера. Репродукции работ художников в жанре интерьера, анализ работ учащихся из фонда по теме.

Выполнить композицию интерьера с включением нескольких фигур людей.

Варианты: "Разговор", "Встреча", "Семья", "В мастерской", "На перемене".

Цель: передать взаимодействие персонажей в среде.

Задачи: Решение формата листа; определение места для фигур, их величины, исходя из общей выразительности изобразительного решения. Достижение детальности в проработке первого плана.

Самостоятельная работа: выполнение набросков людей с натуры.

Раздел 4. «Жанры изобразительного искусства»

4.3. «Историческая тема»

Беседа о жанрах изобразительного искусства (натюрморт, портрет, интерьер, пейзаж, городской пейзаж, бытовой жанр и другие).

Передать определенное состояние исторического периода через различные изученные жанры изобразительного искусства (натюрморт, портрет, интерьер, бытовая сцена, многофигурная композиция). Цель: Используя композиционные выразительные средства и средства выбранного живописного или графического материала передать определенный "дух" времени.

Задачи: Изучение материала к теме, эскизирование, выбор формата, материала и техники.

Самостоятельная работа: изучение материала по теме. Калькирование.

Четвертый год обучения

I полугодие

Раздел 3. Изобразительные средства композиции»

3.1. Тема. "Создание серии".

Беседа по созданию логической серии: "диптих", "триптих" на примерах творческих работ учащихся школы и репродукций.

Варианты: можно выполнить серию работ по изученным жанрам изобразительного искусства: натюрморт, интерьер, портрет, пейзаж и др.

Цель: учить создавать серии, продумывать внутреннюю логику связей. Термины "диптих", "триптих".

Задачи: Поиск сюжетно-смысловых связей, пластических решений. Передача эмоционального строя.

Развитие образного мышления. Собрать материал и выполнить творческую композицию.

Составить серию работ; продумать и выбрать технику исполнения.

Самостоятельная работа: сбор материала по теме.

II полугодие

Раздел 5. «Иллюстрация»

5.1. Тема. "Цикл иллюстраций к литературному произведению".

Беседа по теме «Книжная графика». Познакомить с оформлением книг одного автора разными иллюстраторами, выявить творческую манеру и различные стили работы художников.

Выполнить иллюстрации к одному произведению, с одними и теми же героями.

Цель: Создание мини-серии, более обостренно – задачи колорита, ритм в серии в целом или создание мини-книги.

Задачи: Проработка серии в эскизах и этюдах. Общность темы, формата, техники. Использовать цветовые и тональные средства выразительности. Отметить: начало-кульминация-концовка.

Самостоятельная работа: выбор литературного источника или фрагмента для иллюстрирования. Прочтение произведения.

Пятый год обучения

I полугодие

Раздел 6. Итоговая композиция

6.1. Сбор материала и разработка итоговой работы. Сбор материала.

Подготовительная работа.

Цель: подвести итог обучения станковой композиции.

Задачи: самостоятельная работа по сбору материала к композиции.

Беседа по выбору дипломной композиции на основе показа работ учащихся из фонда.

Тематика итоговой композиции выбирается учащимися самостоятельно, варианты:

1. композиция по наблюдениям и впечатлениям;
2. историческая композиция;
3. иллюстрация;
4. оформление книги;
5. тематический натюрморт;
6. композиция на основе мифологии, легенд, сказаний народов севера;
7. история российских войн и сражений, образы защитников русской земли; и другие актуальные или конкурсные темы.

Самостоятельная работа: Выбор темы. Сбор материала. Работа с литературой по теме. Калькирование. Выполнение эскизов.

II полугодие

Раздел 6. Итоговая композиция.

6.2. Выполнение итоговой работы.

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

Задачи: закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой композиции.

3. Требования к уровню подготовки учащихся на различных этапах обучения.

Минимум содержания программы «Композиция станковая» должен обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения программы «Композиция станковая» художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. Результатом освоения программы «Композиция станковая» является

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков по предмету:

знание

- основных законов, правил, средств композиции;
- порядка и методов работы над композицией;
- видов и жанров изобразительного искусства.

умение

- собирать и систематизировать подготовительный материал для воплощения творческого замысла;
- применять полученные знания о выразительных средствах композиции;
- использовать в композиции средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- находить композиционные решения для каждой творческой задачи.
- применять навыки рисунка и живописи в композиции;
- самостоятельно выбирать сюжет;
- грамотно и последовательно вести работу над композицией;
- применять на практике основные законы и правила композиции;
- применять знания, полученные по истории искусства, для анализа своей работы;
- отбирать существенное, важное;
- эстетически оценивать, находить образное выражение действительности;

навыки

- владеть техническими навыками работы различными материалами;
- использовать наиболее подходящие для выражения замысла изобразительные средства.

Требования к уровню подготовки учащихся на различных этапах обучения

Задачи, решаемые в 1 классе по предмету "композиция станковая":

1. знакомство с признаками, типами, приемами, средствами, формами композиции и применение знаний на практике;
2. последовательность ведения композиционной работы: сбор материала, эскизы и этюды, выбор техники, выполнение работы на формате в материале;
3. изучение и применение в практической работе разнообразных живописных и графических техник.

Задачи, решаемые во 2 классе по предмету "композиция станковая":

1. изучение основ композиции;
2. передача плановости, пространства в два-три плана.
3. самостоятельная работа по сбору материала к композиции: работа с литературными источниками (чтение, выделение главного, выполнение эскизов,

зарисовок); выполнение зарисовок и набросков с натуры; калькирование материала.

Задачи, решаемые в 3 классе по предмету "композиция станковая":

1. изучение основ композиции;
2. использование интерьера и его элементов для создания сюжетной композиции.
3. самостоятельная работа по сбору материала к композиции.
4. введение в композицию фигур людей, передача эмоционального взаимодействия объектов между собой и в соединении со средой.
5. продолжение изучения различных графических и живописных техник для работы над композицией.
6. передача пространства, освещения.

Задачи, решаемые в 4 классе по предмету "композиция станковая": В четвертом классе педагог должен сделать акцент на самостоятельность и последовательность ведения работы над композицией учеником. В первом полугодии ведется обсуждение и выявление различных способов ведения серий листов: графических и живописных. Создание серии, связанной единством замысла, что поможет учащимся в работе над итоговой композицией. Общность темы, формата, техники. Развитие темы – в движении: ритмическом, колористическом, пространственном.

Во втором полугодии проводится работа с книгой как предметом арт- искусства, что тоже потом может стать темой дипломного проекта.

Задачи, решаемые в 5 классе по предмету "композиция станковая":

Главная композиционная работа в 5 классе - итоговая работа по станковой композиции. Итоговая композиция должна максимально выявлять способности, наклонности и умение данного конкретного ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

В первом полугодии учащиеся определяют тему итоговой композиции, прорабатывают её в эскизах, выбирают соответствующий замыслу графический или живописный материал и технику исполнения.

Второе полугодие учащиеся непосредственно работают на формате в материале над итоговой композицией.

4. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков учащихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

Видами контроля по учебному предмету «Станковая композиция» являются текущая и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью

контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по четвертям в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ учащихся преподавателями. Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ учащихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной аттестации. Формы промежуточной и итоговой аттестации:

- текущие (уровень выполнения текущего задания);
- промежуточная (уровень освоения программы за четверть, полугодие);
- итоговая (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения).

Средства промежуточной и итоговой аттестации: творческий просмотр по полугодиям и четвертям: младшие классы по четвертям, старшие – по полугодиям;

- участие работ учащихся в выставках, конкурсах и других арт-мероприятиях;
- итоговая работа по станковой композиции.

Основные критерии оценки работ учащихся на просмотре по станковой композиции:

- соответствие работы с темой и поставленными учебными задачами;
- законченность и техническое качество исполнения;
- самостоятельность при выполнении работы;
- творческий подход к решению композиции.

5. Методическое обеспечение учебного процесса Методические рекомендации преподавателям

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

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Работа над станковой композицией ведется в несколько этапов:

- **Тема.**
Объявление темы будущей композиции: объяснение, обсуждение, показ примеров работ учащихся по теме, просмотр репродукций произведений по теме.

- **Выбор сюжета и сбор материала:** чтение по теме, просмотр визуального ряда по теме, работа с литературой, выполнение линейных эскизов и тональных фор-эскизов.

- **Выбор материала.**

Лучший композиционный вариант, найденный по линии и тону, рассматривается с точки зрения выбора материала: это может быть как гуашевая техника, так и акварель, тушь, пастель, карандаш, и т.д. Материал и техника исполнения должны отвечать замыслу композиции.

Для работы в цвете необходимо выполнить несколько этюдов для определения колорита.

- **Работа на большом формате:** перенос композиции, линейный рисунок, рисование в выбранном материале и технике.

Ввиду малого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция станковая» работу по сбору материала и выбор темы, сюжета композиции необходимо проводить учащимся самостоятельно. Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр репродукций художников по теме и работ учащихся из фонда школы, создание фор-эскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником по выполнению композиции. Помощь педагога при выполнении творческого задания состоит в том, чтобы намечать учащемуся различные композиционные пластические ходы, не позволять ученику увлекаться шаблоном, приучать к серьезной и последовательной проработке замысла. 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. Необходимо делать зарисовки, эскизы, этюды, выстраивая графический ряд, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

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.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся.

Обучение станковой композиции необходимо сопровождать выполнением самостоятельной работы. Каждое программное задание предусматривает выполнение самостоятельной работы по теме занятия: это выбор темы композиции, сбор материала по теме, чтение произведения. Если идет работа над иллюстрацией; выполнение набросков с животных натуры, набросков людей в статике и динамике, просмотр работ репродукций художников в библиотеке или в интернете и т.д. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ

должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося.

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

Дидактические материалы.

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

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

6. Список литературы и средств обучения.

Список методической литературы

1. Ратиева О.В. Учебное пособие. Людмила Рылова: Теория и методика обучения изобразительному искусству. Инновационная тьюторская модель. СПб.: Планета музыки. 2021. – 192с.
2. Сокольникова Н.М. Учебное пособие по изобразительному искусству. М.; Академия. 2019. - 256 с: ил.
3. Филлипова А.Л. Композиция станковая. Часть 2 для ДХШ и ДШИ+СД пособие. Издательство Краснодар. 2020.
4. Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству, 2- издание. Рисунок. Живопись. Станковая композиция. Пленэр. М.: Издательство «Э», 2015. - 648 с: ил.

Список учебной литературы

1. Алпатов М.К. Композиция в живописи [Текст] /М.К. Алпатов; М., 1940 – 96 с.
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н./Станковая композиция/Примерные программы для детских художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств (углубленный курс). Москва 2003 г.

3. Беда Г.В. "Основы изобразительной грамотности". М.П.1969.
/Г.В. Беда; М., Искусство, 1971 – 136 с.
4. Беда, Г.В. Живопись. В помощь начинающим и самодеятельным художникам. [Текст]
5. Белютин Э. М. Основы изобразительной грамоты. Издание второе, дополненное. – М.: Советская Россия. - 1961.
– 183 с..
6. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге.М., книга 1990
7. Волков, Н.Н. Композиция в живописи [Текст] /Н.Н. Волков: М., 1997 – 86 с.
8. Голубева. Г.Основы композиции. - 2-е изд. - М.: Изд. дом «Искусство», 2004. - 120 с: илл.
9. Дейнека, А.А. Учитесь рисовать. Беседы с изучающими рисование [Текст] /А.А. Дейнека; М., Издательство Академии Художеств СССР, 1961 – 126 с.
10. Ефимов В. Как не надо строить шрифты, статья, 1995 г.
11. Иллюстрация:Сборник статей и публикаций.-М.:Советский художник,1988.- 416с.-(Галерея искусств) 12. Кошаев В.Б. Композиция в русском народном искусстве: Учебное пособие.
13. Лушников Б.В., Перцов В.В.Рисунок. изобразительно- выразительные средства: Учебное пособие.
14. Паранюшкин Р.В. Композиция.Серия:школа изобразительных искусств.Издательство: Ростов на Дону:Феникс.
80 стр.2001.
15. Паранюшкин Р.В. Композиция: Теория и практика изобразительного искусства Учебное пособие, изобразительное искусство, 2-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. - 79 с.
16. Претте М.К. , Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс худ Пучков, А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом [Текст] /А.С. Пучков, А.В. Триселев; М.: Просвещение; 1982 – 64 с.ожественного воспитания. М., 1981
17. Раппопорт С. Х. От художника к зрителю. Как построено и как функционирует произведение искусства. М., 1978.
18. Ровенский М.Г. Отдел наборных шрифтов НИИПолиграфмаша и отечественное шрифтовое дело. Опубликовано в сокращённом виде в журнале Полиграфист издатель, №1,№4, 1995 г.
19. РостовскийН.Н.Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия. Просвещение,1989.-207с.
20. Сафонова Л.В. Образовательная программа по композиции для учащихся 1-5 классов ДХШ/Сборник образовательных программ для образовательных учреждений культуры и искусства, представленных на 1 межрегиональном семинаре-практикуме по обмену опытом. Выпуск 6.Архангельский областной информационно-аналитический и методический центр по культуре.2003
21. Фаворский В. А. О художнике, о творчестве, о книге.— М.: Мол. гвардия, 1966.— 127 с., ил.

22. Шорохов Е.В. Композиция [Текст] /Е.В. Шорохов;М., Просвещение,1986 –86 с.
23. Ярмола Ю. Художественная и графическая оценка шрифтов; правила построения шрифтов; шрифт как носитель информации, кодовые таблицы; технологические свойства шрифтов, принципы построения символов; надежность шрифтов./Журнал Курсив, №1, 1996 г.

Список учебной литературы для учащихся

1. Сокольникова, Н. М. Основы композиции: учебник для учащихся 5-8 классов, часть 3 [Текст] /Н.М. Сокольникова; Обнинск, Титул, 1996 - 98 с.
2. Сокольникова, Н.М. Словарь художественных терминов: учебник для учащихся 5-8 классов, часть 4 [Текст] /Н.М. Сокольникова; Обнинск, Титул, 1996 – 136 с.
3. Каменева Е. О. Какого цвета радуга.— М.: Дет. лит., 1971.—161 с., ил.
4. Кротова О. Искусство силуэта//Юный художник,-№7,-1994.
5. Конашевич В.Н. О себе и своем деле. Составитель Молок Ю., М.: «Детская литература», 1968 г.
6. Фаворский В. А. Рассказы художника-гравера.— 2-е изд.— М.: Дет. лит., 1976.— 103 с., ил.

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.

Приложение

Методические рекомендации к содержанию учебного материала.

Раздел 1. Основы композиции станковой.

1.1. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников.

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

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

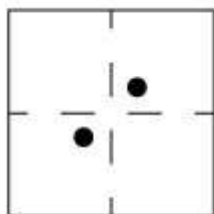
Композиция – это организация, расположение и связь различных графических элементов, искусство их размещения, важнейшая составляющая художественной формы, сердце графического дизайна. Когда нет композиции - нет дизайна.

Расположение элементов происходит в логической последовательности, определяющей восприятие работы в целом.

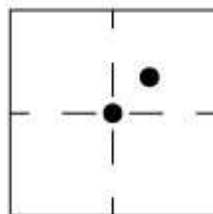
Самыми главными **законами композиции** я считаю следующие:

Равновесие. Этот закон говорит нам о том, что каждая композиция должна быть устойчивой. То есть местонахождение элементов не должно вызывать сомнений и желания передвинуть их куда-либо.

Посмотрите на рисунок ниже:

Уравновешенная композиция

Неуравновешенная композиция

На рисунке слева два круга находятся в состоянии равновесия, если мы разделим их, то по-отдельности они будут выглядеть уже неуравновешенно. На рисунке справа такая же пара кругов, но сдвинутая относительно осей квадрата, выглядит несбалансированно. Самым наглядным примером уравновешенной композиции является симметрия, при этом равновесие не всегда симметрично. Как вы, наверняка, догадываетесь, достичь равновесия в асимметрии сложнее.

Взгляните на пример:

Уравновешенная композиция

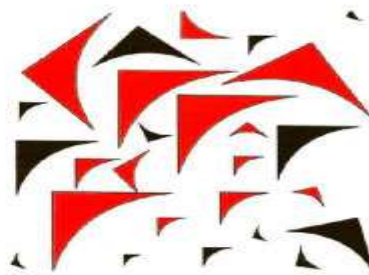
Неуравновешенная композиция

Единство. Закон единства (или целостности) композиции считается соблюденным, если при охвате изображения взглядом оно воспринимается как единое целое и не распадается на отдельные части. Должно ощущаться наличие «притяжения» между элементами, они должны «подходить» друг другу.

Также должен ясно различаться смысловой центр композиции.

Целостность

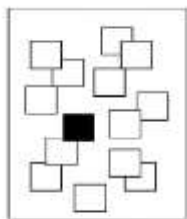

Отсутствие целостности

Применительно к композиции в графическом дизайне, проверить целостность можно следующим образом: если закрыть часть изображения, то сообщение, которое оно несет, должно измениться. Если оно изменяется, значит композиция целостная.

Соподчинение.

Этот закон говорит о том, что в композиции должна быть доминанта, которая является смысловым центром. Главный элемент сразу бросается в глаза, роль второстепенных — оттенить, подчеркнуть, выделить доминанту и направлять взгляд зрителя при рассматривании.

Композиционный центр

Смысловой центр никак не связан с геометрическим центром композиции. Также композиционный центр может быть не один.

Закон типизации.

Типизация — один из наиболее важных законов создания художественного образа, тесно связанных с законом жизненной правдивости. Обобщая непосредственные явления действительности, автор отражает их существенные, отличительные черты в форме конкретных художественных образов. В процессе создания художественного образа он находит в жизни и стимулирующем материале прообразы будущих персонажей. Также посредством типизации художник стремится передать в одном кульминационном моменте признаки предыдущего и последующего состояний. Неоспоримым остается факт наличия новизны как одной из черт типизации.

А.А.Дейнека «Оборона Севастополя».

Фигура матроса, бросающего связку гранат, обобщенная и типизированная художником, олицетворяет для нас героический подвиг всего народа в Великой отечественной войне, вызывая чувство гордости за свою страну, за свой народ.

И.И. Левитан «Над вечным покоем»

И.И. Левитан «Золотая осень»

Пейзажи И.И. Левитана представляют собой собирательный образ Родины, воспитывая в нас любовь к ней.

Закон новизны.

Новизна выступает как всеобщий закон искусства, проявляющий свое действие в том, что художественный образ — это всегда новое в искусстве и по форме, и по содержанию. И поскольку художественный образ всегда решается а новой композиции, то новизна в композиции, как в главной художественной форме произведения искусства, действует как закон и, таким образом, принимает форму закона композиции.

Новизна в искусстве, поскольку искусство является формой эстетического познания мира, проявляется прежде всего в эстетическом «открытии мира». Предметы и явления действительности, которые обычный человек воспринимает примелькавшимися, неинтересными, художник видит необыкновенными, красивыми по форме, цвету; он стремится проникнуть в их состояние, настроение и передать в образах искусства. Новизна имеет отношение и к темам, и к художественным средствам, и к композиционным решениям. И действительно, выдающееся в искусстве отличается неожиданностью решения, ощущением впервые созданного и увиденного, сильным эстетическим зарядом. Несмотря на то, что мы много раз видели произведения великих мастеров разных эпох, они каждый раз заново волнуют нас своей нестареющей красотой и гармонией.

Вспомним, например, пейзажи русских художников: «Грачи прилетели» А. К. Саврасова, «Золотая осень» И. И. Левитана, «Березовая роща» А. И. Куинджи, «Московский дворик» В. Д. Поленова, «В голубом просторе» А. А. Рылова и др.

Но встречаются иногда такие произведения, посмотрев на которые чувствуешь, будто где-то их уже видел. Их нельзя отнести к настоящим

произведениям искусства. В основе таких произведений всегда лежит шаблон, схема или компиляция.

Раскрывая сущность закона новизны, Е. А. Кибрик приводит в качестве примера творчество Микеланджело. «А. Кондиви — биограф Микеланджело — говорит: «Микеланджело обладал удивительной памятью; написав столько тысяч фигур, он никогда не делал одну похожую на другую или повторяющей позу другой. Я даже слышал от него, что он не проводит ни одной линии прежде, чем не припомнит и не убедится в том, что никогда им не было сделано подобной, и уничтожает ту, в которой не находит новизны».

Микеланджело Буанорроти «Страшный суд».

