УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ округа МУРОМ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Детская художественная школа имени И.С.Куликова

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная

программа в области искусств «Живопись»

Предметная область ПО.01. Художественное творчество

**КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ**

4 – 8 классы

по учебному плану

**ПО.01. УП.06.**

МУРОМ

2019



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 обучающихся

*- 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 обучающихся;*
* *Дидактические материалы;*

**VI.** Список литературы и средств обучения

* *Методическая литература*
* *Учебная литература*
* *Средства обучения*

**1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

*Характеристика учебного предмета****,*** *его место и роль в*

*Образовательномпроцессе*

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

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

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

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

*Срок реализации учебного предмета*

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

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» 8-летнем сроках обучения составляет 924 часа.

Из них:

363 часа -аудиторные занятия,

561 час - самостоятельная работа.

*Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид учебной**  **работы,**  **аттестации,**  **учебной**  **нагрузки** | **Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой 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 |
| Самостоятельная работа (в часах) | 48 | 51 | 48 | 51 | 48 | 51 | 64 | 68 | 64 | 68 | 561 |
| Максимальная учебная нагрузка (в часах) | 80 | 85 | 80 | 85 | 80 | 85 | 96 | 102 | 112 | 119 | 924 |
| Вид  промежуточно й аттестации по полугодиям и итоговая аттестация | зачет | экза мен | зачет | экза мен | зачет | экза мен | зачет | экза мен | зачет | Итоговая аттестация |  |

***Форма проведения учебных занятий***

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме групповых (11-15 чел.) и мелкогрупповых занятий (4 - 10 чел.). Продолжительность урока - 40 минут.

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

4-7 классы - 2 часа

8 класс - 3 часа

Самостоятельная работа: 4-6 классы – 3 часа, 7-8 классы – 4 часа

*Цель и задачи учебного предмета*

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

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

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

*Обоснование структуры программы*

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:

* сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
* распределение учебного материала по годам обучения;
* описание дидактических единиц учебного предмета;
* требования к уровню подготовки 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 следующие методы обучения:

* словесный (объяснение, беседа, рассказ);
* наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
* практический;
* эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Данные 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 и фондам видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся 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 оснащена удобными столами, мольбертами.

**2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА**

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

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

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

* основы композиции станковой
* цвет в композиции станковой
* сюжетная композиция
* декоративная композиция
* создание художественного образа в композиции
* графика
* итоговая работа

станковая композиция

**Учебно-тематический план**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | | **Наименование раздела, темы** | | | | | **Вид учебного занятия** | **Общий объем времени (в часах)** | | |
| **Максимальная**  **учебная нагрузка** | **Самостоятельная работа** | **Аудиторные занятия** |
| **1 год обучения (4 класс) Ι полугодие** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | **1 учебная четверть – 18 ч.** | | | |  | | | |
|  | | | **Раздел 1. Основы композиции станковой** | | | | |  |  |  |  |
| 1.1. | | | Вводная беседа об основных законах и правилах композиции | | | | | урок | 5 | 3 | **2** |
| 1.2. | | | Равновесие основных элементов композиции в листе | | | | | урок | 5 | 3 | **2** |
|  | | | **Раздел 2. Цвет в композиции станковой** | | | | |  |  |  |  |
| 2.1. | | | Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета | | | | | урок | 10 | 6 | **4** |
| 2.2. | | | Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс | | | | | урок | 25 | 15 | **10** |
|  | | | **2 учебная четверть – 14 ч.** | | | | |  |  |  |  |
|  | | | **Раздел 3. Сюжетная композиция** | | | | |  |  |  |  |
| 3.1. | | | Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона | | | | | урок | 35 | 21 | **14** |
|  | | |  | | | | |  | **80** | **48** | **32** |
|  | | **1 год обучения ΙI полугодие** | | | | | | | | | |
|  | | **3 учебная четверть - 20 ч.** | | | |  | | | | | |
| 3.2. | | | Ритм в композиции станковой | | | | | урок | 20 | 12 | 8 |
| 3.3. | | | Композиционный центр в композиции станковой | | | | | урок | 30 | 18 | 12 |
|  | | | **4 учебная четверть - 14 ч.** | | | | |  |  |  |  |
| 3.4. | | | Выразительные средства композиции станковой | | | | | урок | 35 | 21 | 14 |
|  | | |  | | | | |  | **85** | **51** | **34** |
| **2 год обучения (V класс) Ι полугодие** | | | | | | | | | | | |
|  | | **1 учебная четверть – 18 ч.** | | | | |  | | | | |
|  | | | **Раздел 1. Цвет в композиции станковой** | | | | |  |  |  |  |
| 1.1. | | | Ограничение цветовой палитры в живописной композиции | | | | | урок | 45 | 27 | **18** |
|  | | | **2 учебная четверть -14 ч.** | | | | |  |  |  |  |
|  | | | **Раздел 2. Сюжетная композиция** | | | | |  |  |  |  |
| 2.1. | | | Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции) | | | | | урок | 35 | 21 | **14** |
|  | | |  | | | | |  | **80** | **48** | **32** |
| **2 год обучения IΙ полугодие** | | | | | | | | | | | |
|  | | **3 учебная четверть – 20 ч.** | | | | |  | | | | |
|  | | | **Раздел 3. Декоративная композиция** | | | | |  |  |  |  |
| 3.1. | | | Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения. | | | | | урок | 10 | 6 | 4 |
| 3.2. | | | Трансформация и стилизация изображения | | | | | урок | 25 | 15 | 10 |
| 3.3. | | | Декоративная композиция натюрморта | | | | | урок | 15 | 9 | 6 |
|  | | | **4 учебная четверть -14 ч.** | | | | |  |  |  |  |
| 3.4. | | | Стилизация изображения животных | | | | | урок | 35 | 21 | 14 |
|  | | |  | | | | |  | **85** | **51** | **34** |
| **3 год обучения (6 класс) Ι полугодие** | | | | | | | | | | | |
|  | | **1 учебная четверть -18 ч.** | | | | |  | | | | |
|  | | | **Раздел 1. Сюжетная композиция** | | | | |  |  |  |  |
| 1.1. | | | Пейзаж, как жанр станковой композиции | | | | | урок | 45 | 27 | **18** |
|  | | | **2 учебная четверть – 14 ч.** | | | | |  |  |  |  |
|  | | | **Раздел 2. Цвет в композиции станковой** | | | | |  |  |  |  |
| 2.1. | | | Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей | | | | | урок | 35 | 21 | **14** |
|  | | |  | | | | |  | **80** | **48** | **32** |
| **3 год обучения IΙ полугодие** | | | | | | | | | | | |
|  | | | **3 – 4 учебная четверти -34 ч.** | | | | |  | | | |
|  | | | **Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)** | | | | |  |  |  |  |
| 3.1. | | | Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику | | | | | урок | 85 | 51 | 34 |
|  | | |  | | | | |  | **85** | **51** | **34** |
|  | | | **4 год обучения (7 класс)Ι полугодие** | | | | | | | | |
|  | | | **1 учебная четверть – 18 ч.** | | | | |  | | | |
|  | | | **Раздел 1.Создание художественного образа в композиции** | | | | |  |  |  |  |
| 1.1. | | | Композиционная организация портрета | | | | | урок | 54 | 36 | 18 |
|  | | | **2 учебная четверть – 14 ч.** | | | | |  |  |  |  |
| 1.2. | | | Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане | | | | | урок | 42 | 28 | 14 |
|  | | |  | | | | |  | **96** | **64** | **32** |
| **4 год обучения ΙΙ полугодие** | | | | | | | | | | | |
|  | | | **3 - 4 учебная четверть – 34 ч.** | | | | |  | | | |
| 1.3. | | | Иллюстрации к литературным произведениям | | | | | урок | 102 | 68 | 34 |
|  | | |  | | | | |  | **102** | **68** | **34** |
| **5 год обучения (8 класс)Ι полугодие** | | | | | | | | | | | |
|  | **1 учебная четверть – 27 ч.** | | | |  | | | | | | |
|  | | | **Раздел 1. Графика** | | | | |  |  |  |  |
| 1.1. | | | Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента | | | | | урок | 42 | 24 | 18 |
| 1.2. | | | Графический лист с визуальным эффектом  Вариант 1. Иллюстрация  Вариант 2. Архитектурные фантазии | | | | | урок | 21 | 12 | 9 |
|  | | | 2 учебная четверть – 21 ч. | | | | |  |  |  |  |
|  | | | **Раздел 2. Сюжетная композиция** | | | | |  |  |  |  |
| 2.1. | | | Сюжетная композиция на конкурсную тему | | | | | урок | 49 | 28 | 21 |
|  | | |  | | | | |  | **112** | **64** | **48** |
| **5 год обучения ΙΙ полугодие** | | | | | | | | | | | |
|  | | | **3-4 учебная четверть – 51 ч.** | |  | | | | | | |
|  | | | **Раздел 3. Итоговая работа** | | | | |  |  |  |  |
| 3.1. | | | Выполнение итоговой работы:  Вариант 1. Книжная графика.  Многофигурная композиция (3-4 фигуры).  Вариант 2. Сюжетная композиция.  Многофигурная композиция (конкурсные задания).  Вариант 3. Декоративный натюрморт | | | | | урок | 119 | 68 | 51 |
|  | | |  | | | | |  | **119** | **68** | **51** |
|  | | | | | | | | | | | |

***Содержание разделов и тем. Годовые требования***

|  |
| --- |
| **1 год обучения Ι полугодие** |

**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.

*Самостоятельная работа:* просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

**1.2.** **Равновесие основных элементов композиции в листе.**

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

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

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

*Задание для самостоятельной работы:* зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений.

**Раздел 2. Цвет в композиции станковой**

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

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

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

*Предлагаемое аудиторное задание:* создание цветовых растяжек холодной гаммы:

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

*Задание для самостоятельной работы:* создание цветовых растяжек теплой гаммы:

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

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

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

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

*Предлагаемые аудиторные задания:*

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

*Задания для самостоятельной работы:* создание цветовых выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, цветовые эскизы образов деревьев.

**Раздел 3. Сюжетная композиция**

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

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

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

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

*Задания для самостоятельной работы:*  наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по воображению.

|  |
| --- |
| **1 год обучения ΙI полугодие** |

* 1. **Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма.**

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

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

*Предлагаемое аудиторное задание:*

а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск отрекается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче), Боттичелли «Оплакивание» (Милан), «Весна» (Уффици), Питер Брейгель «Охотники на снегу».

б) создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», «Метель», «Карнавал».

*Задание для самостоятельной работы:* сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении.

**3.3. Композиционный центр в композиции станковой.**

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

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

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

*Задание для самостоятельной работы:* выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента.

**3.4. Выразительные средства композиции станковой**.

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

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

*Предлагаемые аудиторные задания:*

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

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

*Задание для самостоятельной работы:* выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем. Самостоятельный подбор цветовой шкалы к заданиям по живописной композиции.

|  |
| --- |
| **2 год обучения Ι полугодие** |

**Раздел 1. Цвет в композиции станковой**

**1.1.** Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

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

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

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

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

**Раздел 2. Сюжетная композиция**

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

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

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

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

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

|  |
| --- |
| **2 год обучения ΙΙ полугодие** |

**Раздел 3. Декоративная композиция**

**3.1.** Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.

*Цель:* изучение общих принципов создания декоративной композиции.

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

*Предлагаемое аудиторное задание:* создание плоскостного изображения предмета, монохром:

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

изображение силуэта этого предмета.

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

**3.2*.*** Трансформация и стилизация изображения.

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

*Задача:* синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.

*Предлагаемое аудиторное задание:* трансформация формы трех предметов (лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций:

* уменьшение ширины в два раза;
* увеличение ширины в два раза;
* изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета).

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

**3.3.** Декоративная композиция натюрморта.

*Цель:* изучение графических выразительных средств, создающих форму.

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

*Предлагаемое аудиторное задание:* создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке форм:

* натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой тени» и «большого света»;
* вариант «черно-белое изображение»;
* вариант «черно-серо-белое изображение».

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

**3.4.** Стилизация изображения животных.

*Цель:* изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.

*Задача:* приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

*Предлагаемое аудиторное задание:*

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:

а) древнеиранские мотивы;

б) готические мотивы;

в) стиль эпохи Возрождения.

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

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

|  |
| --- |
| **3 год обучения Ι полугодие** |

**Раздел 1. Сюжетная композиция**

**1.1.** Пейзаж, как жанр станковой композиции.

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

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

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

*Задание для самостоятельной работы:* копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.

**Раздел 2. Цвет в композиции станковой**

**2.1.** Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.

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

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

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

*Задание для самостоятельной работы:* исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.

|  |
| --- |
| **3 год обучения ΙI полугодие** |

**Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)**

**3.1.** Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику.

*Цель:* изучение возможностей создания композиции способами:

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

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

*Предлагаемое аудиторное задание:*

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

*Задание для самостоятельной работы:* копирование произведений мастеров с целью выявления композиционных схем.

|  |
| --- |
| **4 год обучения Ι полугодие** |

**Раздел 1. Создание художественного образа в композиции**

* 1. **1.1.** Композиционная организация портрета.

*Цель:* изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его видов – аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового.

*Задача:* передача изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

*Предлагаемое аудиторное задание:* живописная композиция - портрет литературного героя из русской классики: А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Станционный смотритель»; А.П.Чехов «Хамелеон», И.С. Тургенев «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др.

*Задание для самостоятельной работы:* анализ работ великих художников (композиционные схемы), наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы человека.

**1.2.** Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.

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

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

*Предлагаемое аудиторное задание:* создание автопортрета в определенном историческом костюмированном образе со стаффажем на заднем плане.

*Задание для самостоятельной работы:* зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

|  |
| --- |
| **4 год обучения ΙI полугодие** |

**1.3.** Иллюстрации к литературным произведениям.

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

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

*Предлагаемое аудиторное задание:*

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

*Задание для самостоятельной работы:* композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

|  |
| --- |
| **5 год обучения Ι полугодие** |

**Раздел 1. Графика**

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

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

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

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

*Задание для самостоятельной работы:* сбор подготовительного материала. Изучение материальной культуры времен и стран.

**1.2**. Графический лист с визуальным эффектом.

Вариант 1. Иллюстрация.

*Цель:* создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики: параметры страницы и ее заполнение, взаимодействие чистого пространства листа и изображения.

*Задача:* умение применять оригинальный визуальный эффект, помогающий восприятию литературного произведения.

*Предлагаемое аудиторное задание:* выполнение иллюстрации с разработкой схемы визуального эффекта, трансформирующего форму и вписывающегося в композицию графического листа.

*Задание для самостоятельной работы:* отбор самого выразительного эпизода литературного произведения для наиболее полного раскрытия его через визуальный эффект. Изучение соответствующей материальной культуры.

Вариант 2. Архитектурная фантазия.

*Цель:* создание графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

### *Задача:* умение создавать визуальный эффект, трансформирующий архитектурные формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези.

*Предлагаемое аудиторное задание:* выполнение графического листа с разработкой визуального эффекта. Пространственно-плановое решение композиции.

*Задание для самостоятельной работы:* изучение архитектурных стилей. Знакомство с современными тенденциями в архитектуре.

**Раздел** **2. Сюжетная композиция**

**2.1.** Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему.

*Цель:* создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

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

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

*Задание для самостоятельной работы:* сбор натурного материала. Подготовительные наброски и этюды.

|  |
| --- |
| **5 год обучения ΙI полугодие** |

**3 раздел. Итоговая работа**

**3.1.** Выполнение итоговой работы:

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

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

Вариант 3. Декоративный натюрморт.

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

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

*Предлагаемое аудиторное задание:*

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

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

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

*Задание для самостоятельной работы:*

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры.

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

Вариант 3. Тематический подбор предметов для декоративного натюрморта, натурные зарисовки предметов и их графическая стилизация.

**3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

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

• знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;

• знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;

• умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте - в композиционных работах;

• умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;

• умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;

• навыки работы по композиции.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

**1 год обучения**

**- знания:**

• понятий и терминов, используемых при работе над композицией;

• тональной, цветовой, линейной композиции;

• о движении в композиции;

• о ритме в станковой композиции;

• о контрастах и нюансах;

- умения:

• уравновешивать основные элементы в листе;

• четко выделять композиционный центр;

• собирать материал в работе над сюжетной композицией;

- навыки:

• владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими

техниками;

• поэтапной работы над сюжетной композицией;

• анализировать схемы построения композиций великими художниками.

**2 год обучения**

**- знания:**

• понятий и терминов, используемых при работе над композицией;

• о развитии пластической идеи в пространственной композиции;

• о трехмерном пространстве,

• о перспективе (линейной и воздушной);

• о плановости изображения;

• о точке зрения (горизонт);

- умения:

• передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;

• последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;

• работать над индивидуальной трактовкой персонажей;

• передавать стилистику, историческую достоверность деталей;

• трансформировать и стилизовать заданную форму;

- навыки:

• перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;

• анализировать схемы построения композиций великих художников;

• работы с ограниченной палитрой, составление колеров;

• создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

**3 год обучения**

- знания:

• о пропорциях, об основах перспективы;

• о символическом значении цвета в композиции;

• о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;

• об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

- умения:

• ориентироваться в общепринятой терминологии;

• доводить свою работу до известной степени законченности;

• обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и животных;

• собирать дополнительный материал для создания композиции;

- навыки:

• разработки сюжета;

• использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;

• приобретение опыта работы над серией композиций.

**4 год обучения**

- знания:

• применения основных правил и законов станковой композиции;

• основных пропорций фигуры человека;

• соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;

- умения:

• выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;

• организации структуры композиции с помощью применения; несложных композиционных схем;

- навыки:

• создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;

• правильной организации композиционных и смысловых центров;

• создания целостности цветотонального решения листа.

**5 год обучения**

- знания:

• законов композиции и схем композиционного построения листа;

• о плановости, перспективном построении пространства;

• о стилизации форм;

- умения:

• самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над

сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов,

включая работу с историческим материалом;

• самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;

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

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

- навыки:

• работы различными живописными и графическими техниками;

• самостоятельного изучения материальной культуры;

• применения визуальных эффектов в композиции;

• создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

**4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК**

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Формы промежуточной аттестации:

• зачет - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);

• экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

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

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной

деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится

• при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет -в 8 классе,

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

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

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

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

Этапы работы:

• поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;

• поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;

• сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;

• выставка и обсуждение итоговых работ.

**Критерии оценок**

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

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

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

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

**5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА**

Методические рекомендации преподавателям

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции станковой:

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.

2. Выбор сюжета и техники исполнения.

3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.

4. Тональные форэскизы.

5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.

6. Варианты тонально-композиционных эскизов.

7. Варианты цветотональных эскизов.

8. Выполнение картона.

9. Выполнение работы на формате в материале.

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция станковая». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

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

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

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

**Рекомендации по организации самостоятельной работы**

**обучающихся**

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

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

**Дидактические материалы**

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

- таблица по Цветоведению;

- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;

- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;

- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; работы учащихся из методического фонда школы- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;

- интернет-ресурсы;

- презентационные материалы по тематике разделов.

**6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ**

Список методической литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004

2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981

3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002

4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983

5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986

6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974

7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981

8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003

9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008

10.Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990 11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977 12.Вейль Герман. Симметрия. М., 1968

13. Даниэль СМ. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984

14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966

15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986

16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971

17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977

18.Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4,

1995 19.Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики

применения). М., 1985

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный

издательский центр «Владос», 2004

2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский

центр «Владос», 2008

3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005

4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002

5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006

6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996

7. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997

8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

Средства обучения материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты,

фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски,

интерактивные доски;

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;

-