

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Отраденская детская школа искусств»

Предметная область
ПО.01. «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО»

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ПО.01.УП.06.
«КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»

г. Отрадное
2022 г.

Рассмотрена
на заседании художественного
отделения
протокол № 13
от 16.06.2022

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
_____ О.В. Маринич
Приказ № 61 от 24.06.2022

Разработчики: Столярова В.И. , Бурушкова К.А., Рец А.Ф. – преподаватель художественного отделения МБУДО «Отраденская ДШИ»

Рецензент – Крейтор И.И. – преподаватель художественных дисциплин автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования Ленинградской области «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий».

Рецензент – Подольская М.Ю. – старший преподаватель негосударственного образовательного учреждения школы дизайна АРТФУТУРА.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Композиция станковая» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» (далее – Программа) предназначена для обучающихся художественного отделения МБУДО «Отраденская детская школа искусств» (далее - ДШИ).

Программа разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись».

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Программа разработана с учетом обеспечения преемственности настоящей программы и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области изобразительного искусства, сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.

Программа учебного предмета «Композиция станковая» выполняет значимую роль в образовательном процессе и является одним из обязательных предметов учебного плана предпрофессиональной общеобразовательной программы в области художественного искусства «Живопись».

Программа учебного предмета «Композиция станковая» тесно связана с учебными предметами «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. При этом основная задача учащегося в учебных творческих работах по композиции станковой – уметь сочинять, выдумывать сюжет, компоновать задуманное на листе.

Срок реализации: 5 лет- с 4-го по 8-й класс при 8-летнем обучении и с 1-го по 5-й класс при 5-летнем обучении.

Срок освоения программы для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на один год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета:

- максимальная учебная нагрузка – 924 ч.
- самостоятельная работа – 561 ч.
- аудиторные занятия – 363 ч.

дополнительный год обучения:

- максимальная учебная нагрузка – 198 ч.
- самостоятельная работа – 132 ч.
- аудиторные занятия – 66 ч.

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые занятия. Количество учащихся в группе - от 4-х до 10-ти человек.

Режим занятий: Занятия проводятся один раз в неделю. Количество часов в неделю определяется учебным планом.

Цель: художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных в процессе освоения программы комплекса знаний, умений и навыков в изобразительном творчестве.

Задачи:

- обучающие:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
- накопление учащимися знаний и практических навыков композиционного решения;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- обеспечение индивидуального подхода к обучению для определения перспективы развития каждого ребенка;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- приобретение навыков последовательной работы (от общего к частному);
- осуществление ранней профессиональной ориентации наиболее одарённых учащихся.

- развивающие:

- раскрытие и выявление художественных способностей учащихся, развитие художественно-образного мышления;
- развитие наблюдательности, творческого воображения, пространственного мышления;
- приобщение к мировому и национальному культурному наследию;
- активизация познавательного интереса для увеличения диапазона творческого выбора и формирования представления о безграничности сферы художественного общения и развития;
- формирование общей культуры учащихся.

- воспитательные:

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- практическая подготовка учащихся к жизни в современном обществе, создание условий для успешной социальной адаптации детей;
- формирование личности юного художника, участие в различных конкурсах, посещение выставок, обсуждение прочитанных книг;
- развитие самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности, дисциплинированности, трудолюбия;
- организация внеурочной воспитывающей деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся.

Обоснование структуры Программы.

Обоснованием структуры Программы являются федеральные государственные требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- пояснительная записка;
- распределение учебного материала по годам обучения (учебно-тематический план и содержание учебного предмета), включающее сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса;

- список рекомендуемой учебной и методической литературы.

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 образовательной 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 Программы:

Материально-техническая база ДШИ соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные кабинеты для занятий по учебному предмету «Композиция станковая» хорошо освещены и имеют достаточное пространство для размещения учащихся. Помещения своевременно ремонтируются, обставлены современной учебной мебелью.

Техническими условиями для реализации программы является наличие:

- хорошо освещенных учебных кабинетов с достаточным пространством;
- стулья, столы для учащихся;
- софиты, натюрмортный фонд, тумбы и подставки для размещения постановок;
- школьная доска для маркеров;
- письменный стол и стул для преподавателя.

Учебно-методическими условиями для реализации Программы являются наличие:

- учебных сборников и пособий, художественных альбомов;
- методической литературы;
- дидактических и демонстрационных материалов (наглядные пособия, карты, плакаты, репродукции, фонд работ учащихся, иллюстрации, гипсовые слепки, муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели и т.д.);
- материальное оснащение: бумага белая и тонированная, карандаши разной твердости, мягкие графические материалы, гуашь, акварель и т. д.
- аудиовизуальные средства обучения (слайд - фильмы, видеофильмы, учебные фильмы).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ

Первый год обучения

Задачи курса:

Приобретение знаний и умений по станковой композиции. Работа над развитием цветоощущения, зрительной памяти, пространственных представлений, формирование навыков передачи цвета с натуры, по памяти, по представлению и умение пользоваться художественно-выразительными средствами композиции (взаимное расположение элементов в композиции на плоскости и в пространстве). Развитие художественной активности. Обучение основам живописной грамоты, практическая работа с акварельными, гуашевыми красками, масляными пастелями. Знание и владение основными живописными понятиями. Понятия – композиционный центр, статика и динамика в композиции, уравновешенная и неуравновешенная композиция.

В течение учебного года учащийся должен выполнить не менее 5-6 работ разной степени завершенности.

№ п/п	Название разделов и тем	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия	
				Теор. часы	Практ. часы
1.	Вводная беседа	5	3	2	
2.	Пейзаж в композиции	25	15	2	8
3.	Композиция на тему «Ритм и цвет осенних листьев»	30	18	2	10
4.	Статика и динамика в композиции.	20	12	2	6
5.	Симметрия и асимметрия в композиции.	15	9	2	4
6.	Гармония цвета, цветовые отношения.	15	9	2	4
7.	Иллюстрирование литературного произведения	10	6	2	2
8.	Портрет друга	15	9	2	4
9.	Многоплановая композиция.	25	15	2	8
10.	Подготовка к выставке-просмотру. Оформление выставки	5	3	2	
	Итого:	165	99	20	46
				66	

Содержание изучаемого курса:

Раздел 1. Вводная беседа.

Тема 1.1. Материалы и инструменты. Правила работы на уроке – техника безопасности в работе с карандашами, красками и т.д.

Раздел 2. Пейзаж в композиции.

Тема 1.1. Творческая работа «Мой любимый город». Многоплановая композиция по воображению. Длительная работа с эскизами и зарисовками. Развитие зрительной памяти, контрасты и противопоставления.

Раздел 3. Композиция на тему «Ритм и цвет осенних листьев»

Тема 3.1. Передача колорита осени. Разнообразие листьев (форма, цвет, характерные особенности). Равновесие композиции и ритмичность элементов.

Тема 3.2. Осенний натюрморт. Прорисовка основных элементов натюрморта. Правильное размещение на листе. Использование дополнительных цветов в соседстве друг с другом.

Раздел 4. Статика и динамика в композиции.

Раздел 4.1. Работа по воображению с эскизами. «Зима». «Зимние игры». Использование композиционных навыков.

Раздел 4.2. Статика и динамика. Композиционный центр.

Раздел 5. Симметрия и асимметрия в композиции.

Тема 5.1. «Театр». Цветовые отношения (смешивание темных, цветов). Симметрия и асимметрия в композиции.

Раздел 6. Гармония цвета, цветовые отношения.

Раздел 6.1. «Нежная сказка». Работа по воображению без темных цветов. Выделение композиционного центра с помощью цвета.

Раздел 7. Иллюстрирование литературного произведения

Тема 7.1. Выбрать сюжет и нарисовать иллюстрацию к любимому произведению. Применить на практике средства выявления главного в композиции.

Раздел 8. Портрет друга.

Тема 8.1. Правильная компоновка в формате листа. Выделение главного в портрете. Характерные особенности портретируемого. Роль цветового пятна в портрете.

Раздел 9. Многоплановая композиция.

Тема 9.1. Творческая работа «Моя семья». Работа с эскизами. Сбор натурального материала. Красота обыкновенных вещей. Развитие композиционного мышления.

Раздел 8. Подготовка к выставке-просмотру. Оформление выставки.

Ожидаемые результаты:

В конце учебного года учащийся должен усвоить материал, уметь самостоятельно исполнять поставленные задачи. В конце учебного года лучшие работы учеников участвуют в выставках.

Второй год обучения

Задачи курса:

Продолжение приобретения знаний и умений по станковой живописи, позволяющие использовать их как для работы по композиции, так и для выполнения пейзажа. Продолжение развития цветоощущения, зрительной памяти, пространственных представлений, формирование навыков передачи цвета с натуры, по памяти, по представлению и умение пользоваться художественно-выразительными средствами композиции (взаимное расположение элементов в композиции на плоскости и в пространстве). Дальнейшее развитие художественной активности. Обучение основам живописной грамоты, практическая работа с акварельными, гуашевыми красками, масляными пастелями. Знание и владение основными живописными понятиями.

В течение учебного года учащийся должен выполнить не менее 5-7 работ разной степени завершенности.

№ п/п	Название разделов и тем	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия	
				Теор. часы	Практ. часы
1.	Вводная беседа	5	3	2	
2.	Ритм в композиции. Статика и динамика	25	15	2	8
3.	Иллюстрация на тему «Осень»	20	12	2	6
4.	Автопортрет	20	12	2	6
5.	Цветовой фон и его насыщенность	25	15	2	8
6.	Композиция с фигурой человека	20	12	2	6
7.	Выделение композиционного центра	25	15	2	8
8.	Работа по представлению, развитие фантазии	20	12	2	6
9.	Подготовка к выставке-просмотру. Оформление выставки	5	3	2	
	Итого:	165	99	18	48
				66	

Содержание изучаемого курса:**Раздел 1. Вводная беседа.**

Тема 1.1. Материалы и инструменты. Правила работы на уроке – техника безопасности в работе с карандашами, красками и т.д.

Раздел 2. Ритм в композиции. Статика и динамика.

Тема 1.1. Творческая работа «Мой любимый город». Подчеркивание движения с помощью направления линии и рисунка, использование размытого фона, контуры объектов на заднем плане.

Раздел 3. Иллюстрация на тему «Осень»

Тема 3.1. Творческая работа «Осень». Гармония цвета, цветовые отношения. Понятие цветового спектра и его последовательности.

Раздел 4. Автопортрет

Тема 4.1. Живописная композиция декоративного или реалистического характера. Выявить характер портретируемого с помощью композиционных средств, цветовой гаммы, техники и изобразительных приемов.

Раздел 5. Цветовой фон и его насыщенность.

Тема 5.1. Творческая работа по теме «Зима» (без использования тёмных цветов). Смешивание цвета, рассказ о цветовом фоне и насыщенности.

Раздел 6. Композиция с фигурой человека.

Тема 6.1. Пятно, силуэт, контраст. Важность конфигурации, величины, положения в пространстве, массы, фактуры, текстуры, цвета, светотени. Ассоциативные связи форм.

Раздел 7. Выделение композиционного центра.

Тема 7.1. Волшебный персонаж «Баба-Яга». «Отрицательные» герои. Понятие о правилах золотого сечения (одной трети). Показ различных вариантов (например, выделение цветом).

Раздел 8. Работа по представлению, развитие фантазии и воображения.

Тема 8.1. Творческая работа «Дикие и домашние животные».

Раздел 9. Подготовка к выставке-просмотру. Оформление выставки.**Ожидаемые результаты:**

В конце учебного года учащийся должен усвоить материал, уметь самостоятельно исполнять поставленные задачи. В конце учебного года лучшие работы учеников участвуют в выставках.

Третий год обучения**Задачи курса:**

Знание основных композиционных понятий, умение компоновать в листе и органично связывать элементы в единое целое. Продолжение развития цветоощущения, зрительной памяти, пространственных представлений, формирование навыков передачи цвета с натуры, по памяти, по представлению и умение пользоваться художественно-выразительными средствами композиции (взаимное расположение элементов в композиции на плоскости и в пространстве). Дальнейшее развитие художественной активности.

В течение учебного года учащийся должен выполнить не менее 6 - 7 работ разной степени завершенности.

№ п/п	Название разделов и тем	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия	
				Теор. часы	Практ. часы
1.	Вводная беседа	5	3	2	
2.	Контрасты и нюансы.	25	15	2	8

3.	Способы выявления пространства	15	9	2	4
4.	Передача настроения цветом	50	30	4	16
5.	Животное	20	12	2	6
6.	Фольклор	15	9	2	4
7.	Жанровая сценка	25	15	2	8
8.	Подготовка к выставке-просмотру. Оформление выставки.	10	6	2	2
	Итого:	165	99	18	48
				66	

Содержание изучаемого курса:

Раздел 1. Вводная беседа.

Тема 1.1. Ознакомление учащихся с элементарными основами композиции. Материалы и инструменты. Правила работы на уроке – техника безопасности в работе с карандашами, красками и т.д.

Раздел 2. Контрасты и нюансы.

Тема 2.1. Творческая работа «Мой любимый город». Контраст в пейзаже (разнообразии домов, величины, этажности и т.д.). Разнообразие цветовой палитры.

Раздел 3. Способы выявления контраста

Тема 3.1. Создать композицию на тему «Урок в ДШИ». Разработать пространственную композицию, в основе которой лежит контраст, используя выразительные средства композиции, живописи.

Раздел 4. Передача настроения цветом.

Тема 4.1. Творческая работа «Нежная сказка». Знакомство с замкнутой и открытой композицией. Понятие цветовой насыщенности. Передача настроения цветом.

Тема 4.2. Творческая работа «Страшная сказка». Цветовые ощущения напряженности (смешивание темных цветов). Передача настроения цветом.

Тема 4.3. Творческая работа «Грустная сказка». Холодные цвета и их выразительные особенности. Передача настроения цветом.

Тема 4.4. Творческая работа «Весёлая сказка». Теплые цвета и их выразительные особенности. Передача настроения цветом.

Раздел 5. Животное.

Тема 5.1. Творческая работа «Любимое животное». Понятие статики и динамики. Выявление характерных черт разных животных. Наброски, зарисовки.

Раздел 6. Фольклор.

Тема 6.1. Творческая работа «Народные праздники». Изучение народных костюмов и их особенностей. Использование их в композиции.

Раздел 7. Жанровая сценка.

Тема 7.1. Творческая работа «Жанровая сценка». Колористическое решение и эмоциональная выразительность. Грамотное размещение на плоскости.

Раздел 8. Подготовка к выставке-просмотру. Оформление выставки.

Ожидаемые результаты:

В конце учебного года учащийся должен усвоить материал, уметь самостоятельно исполнять поставленные задачи. В конце учебного года лучшие работы учеников участвуют в выставках.

Четвертый год обучения

Задачи курса:

Развитие зрительной памяти и воображения, изучение природы, а также выбор размера изображения на листе и количества необходимых планов для построения композиции. Понятие о правилах золотого сечения. Закрепление и развитие приобретенных навыков, умение использовать в работе основные композиционные понятия. Стремление к образной выразительности в работе. Формирование навыков последовательной работы над темой, тщательной проработке деталей, с использованием собранного натурального материала. Дальнейшее развитие художественной активности.

В течение учебного года учащийся должен выполнить не менее 8-10 работ разной степени завершенности.

№ п/п	Название разделов и тем	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия	
				Теор. часы	Практ. часы
1.	Вводная беседа	6	4	2	
2.	Детали и обобщение	18	12	2	4
3.	Статика и динамика	18	12	2	4
4.	Жанр в композиции	18	12	2	4
5.	Декоративность, симметрия и асимметрия, передача пространства.	18	12	2	4
6.	Работа на развитие воображения	18	12	2	4
7.	Жанровая сценка	24	16	2	6
8.	Фольклор	24	16	2	6
9.	Спорт	24	16	2	6
10.	Историческая тема	24	16	2	6
11.	Подготовка к выставке-просмотру. Оформление выставки.	6	4		2
	Итого:	198	132	20	46
				66	

Содержание изучаемого курса:

Раздел 1. Вводная беседа.

Тема 1.1. Основы композиции – повторение, наброски и эскизы по памяти о прошедшем лете. Используемые материалы. Правила работы на уроке – техника безопасности в работе с карандашами, красками и т.д.

Раздел 2. Детали и обобщение.

Тема 2.1. Творческая работа «Мой город». Проработка эскизов и набросков, сделанных во время летней практики. Прорисовка общего композиционного расположения, уточнение деталей, обобщение (отказ от второстепенного).

Раздел 3. Статика и динамика.

Тема 3.1. Творческая работа «Тихий осенний пейзаж». Передача ритма, гармонии и покоя. Симметрия и статика.

Тема 3.2. Творческая работа «Ветреный осенний пейзаж». Передача ритма, движения, беспокойства. Ассиметрия, динамика.

Раздел 4. Жанр в композиции.

Тема 4.1. Анималистический и бытовой жанр. Выделение композиционного центра. Передача равновесия в композиции с использованием правил золотого сечения. Творческая работа по выбору учащегося.

Раздел 5. Декоративность, симметрия и асимметрия, передача пространства.

Тема 5.1. Птицы в движении. Эскизы и зарисовки разных видов птиц. Декоративность, построение композиции по законам симметрии. Асимметрия как способ передачи движения. Творческая работа «Полет птиц».

Раздел 6. Работа на развитие воображения.

Тема 6.1. Фантастический образ. Развитие фантазии. Работа над нюансами и контрастами.

Раздел 7. Жанровая сценка.

Тема 7.1. Творческая работа на бытовой жанр. Многоплановость композиции, контрасты. Выделение композиционного центра. Передача настроения и яркости образов.

Раздел 8. Фольклор.

Тема 8.1. Народные обряды. Изучение народных традиций, характерных признаков, свойственных тому или иному народному обряду. Передача декоративности, создание целостной композиции.

Раздел 9. Спорт.

Тема 9.1. Спортивные игры. Передать ощущение движения, используя размытый фон и нечеткие контуры объектов на заднем плане.

Раздел 10. Историческая тема.

Тема 10.1. Героический образ. Изучение особенностей разных исторических эпох. Сбор натурального материала, выделение композиционного центра, создание уравновешенной композиции.

Раздел 11. Подготовка к выставке-просмотру. Оформление выставки.

Ожидаемые результаты:

В конце учебного года учащийся должен усвоить материал, уметь самостоятельно исполнять поставленные задачи. В конце учебного года лучшие работы учеников участвуют в выставках.

Пятый год обучения

Задачи курса:

Продолжение развития зрительной памяти и воображения, закрепление приобретенных навыков, умение использовать в работе основные композиционные понятия. Выбор размера изображения на листе и количества необходимых планов для построения композиции. Сбор натурального материала для изображения окружающей жизни, выполнение набросков и зарисовок дома, на улице. Образная выразительность в работе. Дальнейшее формирование навыков последовательной работы над темой, тщательной проработки деталей, с использованием собранного натурального материала. Развитие художественной активности.

В течение учебного года учащийся должен выполнить не менее 6-8 работ разной степени завершенности.

№ п/п	Название разделов и тем	Максимальная	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия	
		учебная нагрузка		Теор. часы	Практ. часы

1.	Вводная беседа	7	4	3	
2.	Многоплановая композиция	28	16	3	9
3.	Сюжетная композиция	21	12	3	6
4.	Движение и ритм	28	16	3	9
5.	Асимметричная композиция в квадратном формате.	28	16	3	9
6.	Жанровая композиция	21	12	3	6
7.	Героический эпос	21	12	3	6
8.	Работа на развитие воображения	14	8	3	3
9.	Итоговая работа	56	32	3	21
10.	Подготовка к экзаменационному просмотру.	7	4		3
	Итого:	231	132	27	72
				99	

Содержание изучаемого курса:

Раздел 1. Вводная беседа.

Тема 1.1. Основы композиции – повторение, наброски и эскизы по памяти о прошедшем лете. Используемые материалы. Правила работы на уроке – техника безопасности в работе с карандашами, красками и т.д.

Раздел 2. Многоплановая композиция.

Тема 2.1. Творческая работа «Городской пейзаж». На основе собранных натуральных материалов, создать многоплановую композицию.

Раздел 3. Сюжетная композиция.

Тема 3.1. Творческая работа «Сказочный персонаж». Создать работу в вертикальном формате. Показать целостность образа

Раздел 4. Движение и ритм.

Тема 4.1. Творческая работа на тему природных явлений. Создать в горизонтальном формате композицию, используя контрасты и динамику. Передать движение. Работа по воображению.

Раздел 5. Асимметричная композиция в квадратном формате.

Тема 5.1. Иллюстрирование литературного произведения. Работа над эскизами.

Раздел 6. Жанровая композиция.

Тема 6.1. Творческая работа «Зимний праздник». Декоративность. Выделение композиционного центра.

Раздел 7. Героический эпос.

Тема 7.1. Симметричная композиция. Композиционный центр. Изучение характерных деталей исторических эпох. Творческая работа на выбранную тему.

Раздел 8. Работа на развитие воображения.

Тема 8.1. Творческая работа «Встреча с будущим». Композиция со смещением от центра. Равновесие светлых и темных пятен, передача контрастов.

Раздел 9. Итоговая работа.

Тема 9.1. Итоговая работа по выбору – выполнение работы по станковой композиции на свободную тему.

Раздел 10. Подготовка к экзаменационному просмотру.

Ожидаемые результаты:

В конце учебного года учащийся должен усвоить материал, уметь самостоятельно исполнять поставленные задачи. В конце учебного года лучшие работы учеников участвуют в выставках.

Дополнительный год обучения

Задачи курса:

Закрепление приобретенных навыков передачи пропорции, светотени, перспективы, колорита композиции. Знать особенности жанров искусства, владеть навыками необходимыми для убедительной передачи основного замысла, идеи произведения. Создание законченного и выразительного художественного образа с использованием правил и законов композиции. Умение последовательно развёртывать зрительный ряд. Обоснованный выбор формата будущей картины, её размера. Дальнейшее формирование навыков последовательной работы над темой, тщательной проработки деталей, с использованием собранного натурального материала. Развитие художественной активности.

В течение учебного года учащийся должен выполнить не менее 6-7 работ разной степени завершенности.

№ п/п	Название разделов и тем	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия	
				Теор. часы	Практ. часы
1.	Вводная беседа	6	4	2	
2.	Многоплановая композиция	18	12	3	3
3.	Книжная иллюстрация	18	12	3	3
4.	Динамика и статика	18	12	3	3
5.	Историческая тема	18	12	3	3
6.	Фольклор	18	12	3	3
7.	Жанровая сцена	24	16	2	6
8.	Итоговая работа	72	48	3	21
9.	Подготовка к экзаменационному просмотру.	6	4	1	1
	Итого:	198	132	23	43
				66	

Содержание изучаемого курса:

Раздел 1. Вводная беседа.

Тема 1.1. Основы композиции – повторение, наброски и эскизы по памяти о прошедшем лете. Используемые материалы. Правила работы на уроке – техника безопасности в работе с карандашами, красками и т.д.

Раздел 2. Многоплановая композиция.

Тема 2.1. Творческая работа «Осенний город». Работа над эскизами. Создание многоплановой композиции на основе собранных натуральных материалов. Выбор формата листа. Выделение композиционного центра с помощью цвета.

Раздел 3. Книжная иллюстрация.

Тема 3.1. Творческая работа «Суперобложка для книги». Выделить композиционный центр. Передать характерные особенности в замкнутой композиции.

Раздел 4. Динамика и статика.

Тема 4.1. Игры зверей. Полёт насекомых. Полёт птиц. Передать ощущение движения, используя размытый фон и нечеткие контуры объектов на заднем плане.

Раздел 5. Историческая тема.

Тема 5.1. Творческая работа на историческую тему. Создание многоплановой композиции. Различные способы передачи пространства.

Раздел 6. Фольклор.

Тема 6.1. Изучение народных традиций, характерных особенностей народных костюмов. Эскизы, наброски. Передача ритма и декоративности в композиции. Творческая работа «Народные гуляния».

Раздел 7. Жанровая сцена.

Тема 7.1. Творческая работа на тему театра, цирка, спортивных состязаний. Выделение центра с помощью освещенности и цвета.

Раздел 8. Итоговая работа.

Тема 8.1. Итоговая работа по выбору – выполнение работы по станковой композиции на свободную тему.

Раздел 9. Подготовка к экзаменационному просмотру.

Ожидаемые результаты:

В конце учебного года учащийся должен усвоить материал, уметь самостоятельно исполнять поставленные задачи. В конце учебного года лучшие работы учеников участвуют в выставках.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

По окончании ДШИ выпускник должен получить следующий комплекс знаний и умений:

- 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, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;

Выпускник должен продемонстрировать следующие навыки работы по композиции:

- сознательно размещать предметы в объёмно-пространственной композиции;
- передавать материальность, объём предметов;
- показывать взаимное цветовое влияние предметов;
- передавать воздушную перспективу;
- уметь обобщать и перерабатывать природные формы;
- определять художественные материалы и уметь их использовать;
- уметь аккуратно выполнять поставленные художественные задачи.

Выпускник школы должен проявить свои знания и умения по композиции, выполнив итоговую экзаменационную работу.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.

Текущий контроль успеваемости учащихся на уроках производится путем выставления оценок по 10-балльной системе: «отлично +» (5+), «отлично» (5), «отлично -» (5-), «хорошо +» (4+), «хорошо» (4), «хорошо -» (4-), «удовлетворительно +» (3+), «удовлетворительно» (3), «удовлетворительно -» (3-), «не удовлетворительно» (2). Оценка «2» при аттестации учащегося является

неудовлетворительной и свидетельствует о его неуспеваемости по соответствующему предмету.

Основными формами **промежуточной аттестации** являются:

- просмотры творческих работ на контрольных уроках (по полугодиям);
- экзамен – творческий просмотр;
- участие в различных конкурсах и выставках.

При проведении промежуточной аттестации качество подготовки учащегося оценивается по 10-балльной системе.

Учащимся, имеющим отметку «не удовлетворительно», а также не аттестованным в связи с болезнью, может быть по решению Педагогического совета предложено остаться на повторное обучение в том же классе или в течение второго полугодия ликвидировать академическую задолженность.

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью учащегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;
- уровня комплекса знаний, умений и навыков, сформированных у учащегося на определенном этапе обучения.

Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений у всех учеников, накопление ряда отметок за разные виды работ) отражается в классных журналах, сводной ведомости учащихся.

Оценки выставляются по окончании каждого полугодия и учебного года. При выставлении оценки за полугодие учитываются результаты текущего контроля и просмотров работ данного полугодия.

При выведении годовой (переводной) оценки учитывается следующее:

- оценки за полугодие;
- оценка годовой работы ученика;
- оценка за творческую работу на зачете/экзамене в конце учебного года;
- участие ученика в конкурсах и выставках в течение учебного года.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде просмотров творческих работ.

В течение учебного года для обучающихся проводятся консультации с целью подготовки к зачетам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Они могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. Резерв учебного времени устанавливается из расчета одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать и после окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.

Итоговая аттестация по окончании изучения полного курса предмета проводится в виде выпускного экзамена. Итоговая аттестация проводится в конце 8 (5) класса. Учащиеся, планирующие продолжить обучение в 9 (6) классе с целью подготовки к поступлению в средние и высшие специальные учебные заведения культуры и искусства, сдают выпускные экзамены в конце 9 (6) класса. Родителями учащихся, планирующих продолжить обучение в 9-м (6-м) классе, заключается дополнительное соглашение к Договору об образовании в начале 8 (5) класса.

В качестве выпускной работы учащийся должен выполнить творческую работу по станковой композиции на свободную тему, имеющую законченный и выразительный художественный образ, с использованием правил и законов композиции.

Оценка за выполнение выпускной работы ставится с учетом:

- умения создавать яркий художественный образ;
- уровня освоения учащимся материала, предусмотренного программой;
- умения учащегося использовать теоретические знания при выполнении практических задач.

При проведении *итоговой аттестации* по итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Качество подготовки учащегося к выпускным экзаменам оценивается экзаменационными комиссиями, сформированными приказом директора.

Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительная). По завершении всех экзаменов допускается передача экзамена, по которому учащийся получил неудовлетворительную оценку. Сроки передачи экзамена и состав экзаменационной комиссии устанавливаются приказом директора.

По результатам успешной итоговой аттестации выдается свидетельство об окончании ДШИ согласно форме, установленной Министерством культуры Российской Федерации.

Критерии оценки качества подготовки обучающегося и качественные характеристики, которые закладываются в оценку:

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

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

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

Оценка «неудовлетворительно» (2) предполагает непонимание поставленных задач, неумение самостоятельно организовать свою работу, незавершенность работы, неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.

Оценка со знаком «плюс» или «минус» основывается на вышеперечисленных качественных характеристиках и дает возможность дифференциации оценки, свидетельствующей о большей или меньшей степени качества исполнения.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам:

Композиция станковая сочетает в себе навыки, полученные на уроках рисунка и живописи. Основная задача – уметь сочинять, компоновать задуманное на листе.

Учебная работа по станковой композиции выполняется в несколько этапов. Сначала ведется обсуждение будущей композиции, затем делаются несколько карандашных эскизов (небольшого размера и в натуральную величину). Потом выбранный эскиз пробуется в нескольких цветовых вариантах и, только затем, создается конечный результат.

В зависимости от возраста обучающихся и степени их подготовленности, можно разделить занятия с учащимися на несколько этапов. Для начинающих главная задача - развитие образного мышления. У детей надо формировать художественное видение и тонкое чувство окружающего мира. Умение отличать и замечать настроения в природе, смену времен года. Главная привлекательность предмета композиции для детей – возможность самостоятельно придумать свой сюжет, персонажей, их расположение. Даже при работе на одну тему работы у

разных учащихся всегда получают различными, в зависимости от индивидуальности ребенка (его фантазии, интеллекта).

Учащиеся осваивают картинную плоскость, учатся видеть и решать лист как единое целое, находить и выделять главное. Параллельно развиваются такие качества как трудолюбие и любовь к искусству.

В дальнейшем процессе обучения продолжается более углубленное изучение средств художественной выразительности, совершенствуются умения и навыки.

В старших классах основной акцент делается на познание и отражение окружающего мира с использованием знаний воздушно-линейной перспективы, выявления объема, пространства.

К выпускному классу у обучающихся происходит накопление определенной суммы профессиональных навыков, закладываются основы планомерной, серьезной, длительной работы. Приобретается умение ставить неординарную задачу и решать её на соответствующем профессиональном уровне.

Работа над любой из выбранных тем начинается с беседы. Преподаватель обсуждает с учащимися возможные решения темы, объясняет те или иные варианты, показывает иллюстрации работ других художников, используя наглядные пособия (плакаты, натюрмортный фонд, иллюстрации, слайды, репродукции и др.).

В зависимости от индивидуальных особенностей каждого учащегося процесс работы протекает по-разному. Преподаватель должен уделить время на уроке индивидуальной работе с каждым учеником на выбранном формате.

Для станковой композиции в работе используются различные материалы: бумага белая и тонированная, гуашь, акварель, кисти разной величины, фактурная бумага и т.д.

Для качественного выполнения работы недостаточно времени только на уроках. Важную роль играет выполнение домашнего задания в виде эскизов, набросков на заданную тему (карандашных и в цвете).

По окончании работы по данной теме проводится сравнительный анализ и обсуждение выполненных работ учащихся, с разбором достоинств и недостатков. Оценка ставится не только за выполненную работу, но и на основании анализа работы учащегося на уроке (активность, вовлеченность в работу, дисциплинированность).

Один из показателей успешности освоения предмета композиция станковая является подготовка творческих работ для участия в конкурсах и выставках.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся:

- самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими;
- количество занятий в неделю – 3-4 часа.

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы начального и основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные способности ученика.

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности.

Основой самостоятельной работы должны являться сбор материала, натурные зарисовки, работа над форэскизами, работа над конкретными деталями и доведение работы до окончательного варианта (следуя рекомендациям, данным преподавателем на уроке). Все рекомендации по домашней работе преподаватель дает в индивидуальном порядке.

Внеаудиторная работа учащихся также может проходить в виде экскурсий, участия обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ДШИ.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева В. Что такое искусство. - М., 1979.
2. Алехин А. Когда начинается художник. - М., 1994.
3. Алёхин А.Д. Изобразительное искусство: Художник, Педагог, Школа. - М., 1984
4. Алпатова И.А. Набойка: Русское декоративное искусство. - М., 1962.
5. Альбом с произведениями русских художников 19-20 вв. Картины из русского музея. – СПб, 1980.
6. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. – М., 2008.
7. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. – М., 2005.
8. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – М., 2004.
9. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. – М., 2002.
10. Бырашников А.П. Перспектива. – М., 1955.
11. Ганкина Э.З. Художник в современной детской книге. - М., 1977.
12. Гартман К.О. Стили. - М., 2000.
13. Детская энциклопедия, Т.12, Искусство. - М., 1969.
14. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. - М., 1986.
15. Керимшеева О. Изобразительное искусство и детский рисунок. – Новосибирск, 1999.
16. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы. - М. 1985.
17. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М., 2006.
18. Новоселова В.П. С кисточкой по белу свету – Кемерово, 2002.
19. Сокольникова Н.М. Художники. Книжки. Дети. – М., 1997.
20. Сокольникова Основы композиции. – Обнинск, 1996.
21. Шорохов Е. Композиция. – М., 1986.
22. Энциклопедический словарь юного художника (сост. Платонов Н.И., Синюкова В.П.) – М., 1983.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. - М., 1985.
2. Алёхин А.Д. Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа. - М., 1984.
3. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003.
4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М., 1974.
5. Беда Г. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиция. 2-е издание, переработанное и дополненное. - М, 1981.
6. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. – М., 1990.
7. Вейль Герман. Симметрия. – М., 1968.
8. Волков И. Приобщение школьников к творчеству. Из опыта работы. – М., 1982.
9. Волков Н.Н. Восприятие картины. – М., 1970.
10. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М., 1977
11. Голубева О.Л. Основы композиции. – М., 2004.
12. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции.// «Творчество» №3, 1984.
13. Жегалова С.К. Русская народная живопись. – М., 1984.
14. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. – М., 1986.

15. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. – М., 1977.
16. История зарубежного искусства, под ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – М., 1980.
17. Каменева Е.О. Какого цвета радуга. – М., 1971.
18. Керштенштейнер Г. Развитие художественного творчества ребенка. – М., 1985.
19. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве.// «Вопросы философии» № 10, 1966.
20. Кирилло А.А. Учителю об изобразительных материалах. – М., 1971.
21. Кулебакин Г. Рисунок и основы композиции. М, 1978.
22. Неменский Б. Мудрость красоты. О проблемах эстетического воспитания. Книга для учителя. – М., 1987.
23. Неменский Б. Педагогика искусства. – М., 2007.
24. Основы художественного ремесла: в 2 ч., по ред. В.А.Барадулина, О.В. Танкус
25. Полуянов Ю. Изобразительное искусство. Пособие для учителя. – М., 1995.
26. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. – М., 1981.
27. Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия. Сост. Н.Н.Ростовцев, С.Е. Игнатъев, Е.В. Шорохов. – М., 1989.
28. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты.// «Полиграфист и издатель» № 4, 1995.
29. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М., 1980.
30. Сомов Ю.С. Композиция в технике. - М., 1972.
31. Стасевич В.Н. Пейзаж: Картинка и действительность. - М., 1978.
32. Фаворский В.А. О композиции.// «Искусство», №1-2, 1983.
33. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. – М., 1986.
34. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. – М., 2002.
- Ч.1 Вышивка. Кружево. Художественное ткачество. Ручное ковроделие. Художественная роспись тканей. Композиция и колорирование текстильных художественных изделий. – М., 1986.
- Ч.2. Художественные лаки. Резьба и роспись по дереву. Художественная обработка кости, рога, металла. Керамическая игрушка. Уроки мастерства. – М., 1987.
35. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). – М., 1985.
36. Шорохов Е.В. Композиция. – М., 1986.
37. Юсов Б. Восприятие искусства и возрастные особенности школьников. – М., 1989.
38. Юсов Б. Проблемы художественного воспитания и развития школьников. – М., 1984.
39. Яблонский В. А. Преподавание предметов «Рисунок» и «Основы композиции». – М., 1989.