

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИСМАИЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Согласовано:
на заседании
педагогического совета
Протокол № 4
«22» августа 2022г.

Утверждаю:
Директор МБУ ДО
Исмаиловская детская школа
искусств
Кривко Д.К.
Приказ № 25 от «21» 08 2022г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА**
по учебному предмету
КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ
Срок реализации 5 лет

2022 г.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу по учебному предмету
«Композиция станковая» (срок обучения 5 лет)
дополнительной общеразвивающей программы в области
декоративно – прикладного искусства

Разработчик: Хисамова Гульнара Рауфовна преподаватель МБУ ДО Исмайловская детская школа искусств муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан.

Программа «Композиция станковая» рассчитана на 5 лет обучения по дополнительной общеразвивающей программы в области декоративно – прикладного искусства.

Программа ориентирована на развитие вкуса, художественных способностей и склонностей обучающихся к изобразительному искусству и декоративно – прикладному творчеству, формирование эмоционального восприятия, образного мышления, стремление к воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира.

Программа составлена с учетом возрастных особенностей обучающихся.

Программа «Композиция станковая» предусматривает применение разнообразных методов, приемов, формы работы и проведение учебных занятий проводимых в течение всех лет обучения. На занятиях используется ИКТ и разнообразные наглядные пособия.

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и изучения окружающей реальности является важным условием успешного освоения детьми программного материала. Стремление к отражению действительности, своего отношения к ней является источником самостоятельных творческих поисков.

Программа «Композиция станковая» отвечает требованиям и рекомендована к использованию в ДХШ и ДШИ.

Рецензент:
Директор МБУ ДО Детская школа искусств МР
Стерлитамакский район РБ преподаватель
рисунка высшей квалификационной категории

 В.А.Абдуллаев

Подпись Абдуллаева В.А.
заверяю завуч

Л.М. Саниева

Пояснительная записка

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 «Композиция станковая» составляет 5 лет. 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.

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;

В данной программе используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

- практический;

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

К концу I года обучения ученики должны знать: понятия и термины, применяемые в работе над композицией, о движении и ритме, о контрастах и нюансах. Уметь уравнивать основные элементы в листе, четко

выделять композиционный центр, собирать материал в работе над сюжетной композицией. Владеть техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками.

К концу II курса ученики должны иметь представление о развитии пластической идеи в пространственной композиции, о трехмерном пространстве, о перспективе (линейной и воздушной), о плановости изображения, о точке зрения (горизонт), последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией, передавать стилистику, историческую достоверность деталей.

К концу III курса учащиеся знают о пропорциях, об основах перспективы, о символическом значении цвета в композиции, о влиянии цвета и тона на формировании пространства условной картинной плоскости, ориентироваться в общепринятой терминологии, доводить свою работу до известной степени законченности.

К концу IV курса учащиеся получают знания об основных пропорциях фигуры человека, о соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера.

Правильно организовывать композиционный и смысловой центр.

К концу обучения учащиеся должны уметь 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, работать различными живописными и графическими техниками.

Контроль успеваемости обучающихся проводится 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.

Форма промежуточной аттестации: творческий просмотр с выставлением четвертной оценки. Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится: при сроке освоения образовательной программы «Станковая композиция» 5 лет - на V курсе.

Итоговая работа предполагает создание композиции, связанной единством замысла, демонстрирует умения реализовывать свои идеи, 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.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и

графике. Работа рассчитана на 2-4 четверть выпускного класса.

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

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы

Учебно-тематический план ПЕРВЫЙ КЛАСС

2 часа в неделю

№.	Наименование темы	Кол-во часов
<u>1 четверть</u>		
1	Тема 1. Введение в предмет «Станковая композиция». «Игры животных».	6
2	Тема 2. Силуэт. «Птицы в лесу». «Заснеженные дороги».	6
3	Тема 3. Формат. Виды форматов.	6
<u>2 четверть</u>		
1	Тема 1. Композиция в заданном формате. «Река, поезд, улица. Дерево, высокий дом».	6
2	Тема 2. Ритм. «Ограда, деревянный забор с калиткой».	4
3	Тема 3. Ритм. «Старый и новый город».	6
<u>3 четверть</u>		
1	Тема 1. Хаотичный ритм. «Сказочный лес».	6
2	Тема 2. Ритм и движение. «Река с предметом, ветер с предметом».	6
3	Тема 3. Виды композиций: угловая, открытая, закрытая. «Современный пейзаж».	8
<u>4 четверть</u>		
1	Тема 1. Композиционный центр. «Цветы, окно».	8
2	Тема 2. Формат, пятно, силуэт. Иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина.	6
Итого в году:		68

Слово «композиция» происходит от латинского слова «composition» - составление, расположение, соединение, связь.

Композиция присуща всем видам искусства, она лежит в основе

архитектурной постройки, музыкальной пьесы, скульптуры, картины, театральной постановки, кинофильма и г. д.

Композиция является важнейшим структурным элементом произведения, организующим взаимное расположение его частей, их соподчинение друг другу и всему целому, что придает произведению единство, целостность и завершенность.

1 класс

Обучение на 1 курсе начинается с развития образного и композиционного мышления. Весь курс должен быть интересным, задачи увлекать, будить воображение.

В 1 классе дети знакомятся с понятиями:

- «композиция»,
- «композиционный центр»,
- «компоновка в листе»,
- «формат листа»,
- «художественный образ»,
- «эскиз»,
- «силуэт» (пятно),
- «ритм»,
- «контраст»,
- «симметричное и ассиметричное равновесие».

Основные требования к композиции:

- эмоциональность,
- выразительность,
- смелость в работе,
- отсутствие стереотипов.

Необходимо предостерегать учащихся от пассивного иллюстрирования, простой констатации фактов, от набора мелочей.

Поиск основных цветовых, тональных отношений ведется сразу на листе. Решение плоскостное. Главное внимание уделяется передаче состояния и настроения ребенка.

Форэскизы вводятся в программу 1 курса с темы «Формат. Виды форматов». Понятие «форэскиз» вводится ненавязчиво, в виде упражнений.

Концепция обучения композиции строится на триединстве задач:

- 1) Обучение пластической грамоте (изучение законов, средств композиции посредством интересных упражнений).
- 2) Формирование художественного, образного видения; поэтического восприятия жизни. Путь к долголетию произведения - нужно любить жизнь.

Выявление и развитие индивидуальных склонностей учащихся, развитие творческого мышления.

Первый класс
Содержание курса
1 четверть

Тема 1. Вводная беседа о композиции. „Игры животных“.

Цели:

- Познакомить с понятиями «композиция», «станковая композиция».
- Научить организовывать плоскость листа, выделять главное пятно в композиции - размером.
- Одно из пятен всегда должно быть крупнее другого, быть главным.

Материалы: черная гуашь или тушь, кисть, 1/4 ватмана (2-3шт.)

Тема 2. Силуэт. „Птицы в лесу“. „Среди веток - скворечник“.
„Заснеженные дороги“. **Цели:**

- Научить целно видеть и изображать предметы в композиции.
- Показать влияние тона на характер силуэта.
- Развивать наблюдательность.

Материалы: тонированная бумага, монохром, гуашь. 1/4 ватмана. Черный, белый и один цвет по желанию.

Тема 3. Формат. Виды форматов. „Натюрморт (2-3 предмета разной величины, тональная разница предметов)“.

Цели:

- Развитие композиционного мышления.
- Показать роль формата в создании художественного образа.
- Научить компоновать 2-3 предмета в разных форматах, организовывать формат с помощью пятен и линий.

Материалы: мягкий карандаш или гуашь. Ограниченная палитра - в теплом колорите, в холодном, в контрастной цветовой гамме; 1/4 ватмана.

2 четверть

Тема 1. Композиция в заданном формате. „Река, поезд, улица“. „Дерево, высокий дом“.

Цель:

- Построение изображения с учетом выразительных свойств листа бумаги (верх - низ, правое - левое поле).

Материалы: мягкий карандаш, гуашь, 1/4 ватмана.

Тема 2. Ритм. „Ограда, дерево, забор с калиткой“.

Цель:

- Раскрыть понятия „ритм“, „упорядоченный ритм“, „хаотичный ритм“, „сгущение ритма“, „разрежение ритма“.

Материалы: мягкие карандаши, гуашь, (монохромная гамма + один цвет по желанию), 1/4 ватмана.

Тема 3. Упорядоченный ритм. „Старый и новый город“. „Древний

город". Предварительные эскизы.

Цель:

- Осваивание понятий „упорядоченный ритм“, „сгущение и разряжение ритма“.

Материалы: гуашь (черный, белый + 1 цвет по желанию), 1/4 ватмана.

3 четверть

Тема 1. Хаотичный ритм. „Старая сосна, старый дуб“. „Сказочный лес“.

Цели:

- Закрепление темы „Ритм“, отражение в своей композиции.
- Выполнение в теплом, холодном колорите, в контрастной цветовой гамме.

Материалы: гуашь, 1/4 ватмана.

Тема 2. Ритм и движение. „Река, ветер с предметом“. „Зима и я - игра“.

Цели:

- Освоить, как при помощи ритма передать движение в композиции.

Принцип „эха“. **Материалы:** гуашь, 1/4 ватмана.

Тема 3. Виды композиции. Угловая, открытая, закрытая. „Современный, индустриальный, фантастический или сказочный пейзаж“. Тональные и цветовые -форэски- зы. Без карандаша, от пятна.

Цели:

- Развитие композиционного мышления.
- Познакомить с тремя видами построения композиции.
- Повторить значение формата в создании художественного образа.

Материалы: гуашь, пастель, 1/4 ватмана.

4 четверть

Тема 1. Композиционный центр. „Цветы“, „Окно“- (а) цветок, б) цветок на окне, в) цветок и окно).

Цели:

- Знакомство с композиционным центром (главное в композиции и второстепенное).
- Добиться цельности композиции; подчинение второстепенного - главному.
- Выделение главного - цветом, тоном, заметностью деталей.

Материал: гуашь, 1/4 ватмана

Тема 2. Формат, пятно, силуэт. „Сказки Пушкина“.

Цели:

- Закрепление понятий - формат, пятно, силуэт, композиционный центр.

Материалы: гуашь, 1/4 ватмана. В теплом или холодном колорите; в контрастных цветах.

**Учебно-тематический план
ВТОРОЙ КЛАСС**

2 часа в неделю

№.	Наименование темы	Кол-во часов
<u>1 четверть</u>		
1	Тема 1. Фрагментарность в композиции. «Мир предметов».	6
2	Тема 2. Фрагментарность. «Мир животных, птиц».	6
3	Тема 3. «Техника - корабли, самолеты, машины».	6
<u>2 четверть</u>		
1	Тема 1. Художественный образ в композиции. «Литературные герои».	8
2	Тема 2. Контраст в композиции. «Большой и маленький дом». «Кошка с котятами».	8
<u>3 четверть</u>		
1	Тема 1. Монохром, контраст тона. «Мир предметов: натюрморт, контражур».	4
2	Тема 2. Контраст цвета. Нюанс. «Времена года».	4
3	Тема 3. Контраст цвета, тона. «Крыши, силуэт города».	12
<u>4 четверть</u>		
1	Тема 1. Целостность композиции, равновесие. «За столом».	8
2	Тема 2. Выделение сюжетно - композиционного центра. «В спортзале, урок физкультуры».	6
Итого в году:		68

Во время второго года обучения углубляются и закрепляются полученные знания 1 курса (формат, композиционный центр, ритм, контраст). Вводятся темы на основе натуральных наблюдений, дети учатся давать образную характеристику персонажам и явлениям, вводится стаффаж. Раскрываются понятия „статика” и „динамика”.

**Второй класс
Содержание курса
1 четверть**

Тема 1. Фрагментарность в композиции. „Мир предметов - кухонные предметы, полки с инструментами, с книгами”. Фрагмент - предмет, объект, обрезанный краем формата. (Э. Дега „Голубые танцовщицы”, Петров - Водкин „Купание красного коня”).

Цели:

- Познакомить с приемом „фрагментарности”.
- Научить организовывать формат листа, используя его края. Композиция выполняется с предварительными эскизами.

Материалы: гуашь, 1/4 ватмана.

Тема 2. Фрагментарность. „Мир животных, птиц”.

Цели:

- Закрепление темы.
- Предварительный эскиз.

Материалы: гуашь, 1\4 ватмана.

Тема 3. „Техника - корабли, самолеты, машины”.

Цели:

- Организовать формат листа, используя прием фрагментарности.
- Добиваться цветовой гармонии.

Материалы: гуашь, 1/4 ватмана.

2 четверть

Тема 1. Художественный образ в композиции. „Литературные герои”.

Цели:

- Развитие воображения и ассоциативного мышления.
- Закрепить понятия „художественный образ”, „цвет - образ”, „предмет - образ”.
- Через цвет передать настроение.

Материалы: гуашь, 1/4 ватмана.

Тема: 2. Контраст форм, величин в композиции. „Большой и маленький дом”, „Кошка с котятами”.

Цели:

- Наблюдать за контрастами в окружающем мире.
- Научить использовать контраст в композиции для передачи художественного образа.

3 четверть

Тема 1. Контраст тона, монохром, свет - тень. „Натюрморт, контражур”.

Цель:

- Раскрыть роль контраста в повышении эмоциональной напряженности и выразительности композиции.

Материалы: гуашь (черный, белый, один цвет на выбор), 1/4 ватмана, тонированная бумага.

Тема 2. Контраст цвета, нюанс. „Времена года”.

Цели:

- Передача тонально - цветовыми сочетаниями четырех времен года.
- Знакомство с понятием цветовой гаммы, ее роли в композиции.

Материалы: гуашь, 1/4 ватмана.

Тема 3. Контраст цвета, тона. „Крыши, силуэт города”.

Цели:

- Выделить главные элементы в композиции, ее выразительность - контрастом. Нюансом - успокоить. Контраст по величине и форме (тонкие

силуэты проводов, столбов с массивными силуэтами домов, крыш).

- Развивать чувство меры (в Древней Греции чувство меры считалось показателем умственного развития человека).
- Предварительные эскизы.

Материалы: гуашь; акварель; пастель, 1/4 ватмана.

4 четверть

Тема 1. Равновесие. Целостность композиции. „За столом”(обед, шахматы, игра). Цели:

- Уравновешенность - как неперемное условие грамотного построения картины.
- Развивать умение выделять сюжетно - композиционный центр, смысловой.
- Передать взаимодействие персонажей; выявить жестами и позами роль каждого из них. Форэскиз в тоне.

Материалы: гуашь; акварель; цветные карандаши, 1/4 ватмана.

Тема 2. „В спортзале, урок физкультуры”.

Цели:

- Научиться изображать объекты с учетом пространственно - смысловых отношений (за, перед, около)
- Развитие навыков построения „глубины” изображения.
- Развитие наблюдательности.

Предварительные наброски, зарисовки фигур в движении. Форэскиз. Центр выделяется освещенностью, цветом, укрупнением центрального изображения, контрастами.

Материалы: цветная бумага, гуашь, тушь, перо, восковые мелки, 1/4 ватмана

Учебно-тематический план ТРЕТИЙ КЛАСС

2 часа в неделю

№	Наименование темы	Кол-во часов
<u>1 четверть</u>		
1	Тема 1. Контраст, нюанс. «Унылая пора, очей очарование...»	10
2	Тема 2. Ассоциативные композиции. «Карнавал, север - снег, эскимос...»	8
<u>2 четверть</u>		
1	Тема 1. Ритм, движение. «Город, в котором я хочу жить». «Фантастический город».	8
2	Тема 2. «Портрет моего современника - мой друг, моя подруга».	8

<u>3 четверть</u>		
1	Тема 1. Светотень в композиции. «Зимний город ночью».	10
2	Тема 2. Колорит. Цвет, светотень в композиции. «Мой праздник», «Певец», «Джаз, рок - концерт».	10
<u>4 четверть</u>		
1	Тема 1. Выделение сюжетно - композиционного центра. «Ребята нашего двора».	8
2	Тема 2. Иллюстрации к басням И.А.Крылова.	6
Итого в году:		68

На третьем году обучения большое внимание уделяется работе над форэскизами (поиск композиционных и цветовых решений); развитию пространственного мышления; изучению способов передачи пространства в композиции. Большое внимание уделяется переднему плану, через который раскрывается замысел композиции.

Третий класс Содержание курса 1 четверть

Тема 1. Контраст, нюанс. „Унылая пора, очей очарование...”

Цели:

- Познакомить с воздушной перспективой в пейзаже, с тем, что небо и ландшафт по композиционной массе должны быть не равны. (Линия горизонта выше середины листа - передача беспредельного пространства).
- Передать настроение, колорит.

Подготовительные этюды, зарисовки. Контраст матерности - вода, земля; небо, земля. Нюанс - успокоенный контраст, но не вялая монотонность.

Материалы: гуашь, акварель с белилами, 1/4 ватмана.

Тема 2. Ассоциативные композиции. „Карнавал. Север - снег, эскимос. Ночное небо -- бесконечность, тревога. Унылый пейзаж - печаль. Минор - мажор”.

Цели:

- Познакомить с искусством ассоциаций в композиции - общий замысел; основная идея, требующая дальнейшей разработки, наполнения конкретными образами.
- Создать настроение мотива, его передача большими цветовыми отношениями, колоритом.

Материалы: акварель „по - сырому”, „по - сухому”, белила.

2 четверть

Тема 1. Ритм, движение. „Город, в котором я хочу жить”. „Фантастический город”. Цели:

- Освоение пространства; развитие фантазии при заполнении пространства; разнообразие форм, цвета, фактуры при сохранении цельности решения.

Форэскиз в тоне.

Материалы: свободный, 1/2 листа.

Тема 2. „Портрет моего современника - моя подруга, мой друг“.

Цели:

- Знакомство с основами построения лица человека.
- Рисование с натуры и дальнейшая образная доработка.
- Знакомство с композиционным приемом - „спокойствие“ - „легкий верх“ - „тяжелый низ“. Эскиз.

Материалы: на выбор, 1/4 ватмана

3 четверть

Тема 1. Светотень в композиции. „Зимний город ночью“.

Цели:

- Знакомство с средством художественной выразительности - светом и тенью.
- Знакомство с композиционными осями. (Вертикальная - торжественность, горизонтальная - неспешное движение; диагональная ось - динамичность, подчеркивает развитие; перспективные оси - вовлекают взгляд в глубину картины, делают зрителей участником событий.)
- Приобретение навыков при работе тушью и пером.

Композиция выполняется по предварительным зарисовкам. Светлый объект лучше заметен и выразителен на темном и наоборот.

Материалы: черно - белая гуашь, тушь, перо, кисть, 1/4 ватмана.

Тема 2. Колорит. Цвет, светотень в композиции. „Мой праздник“, „Певица“, „Джаз, рок - концерт“.

Цели:

- Знакомство с важнейшей характеристикой цвета - яркостью.
- Построить композицию на эмоционально - смысловом значении цвета.
- Добиться целостности сближением пятен по светлоте, тогда различие в тонах и насыщенности может оставаться значительным. Форэскизы.

Материалы: гуашь, 1/4 ватмана.

4 четверть

Тема 1. Выделение сюжетно - композиционного центра. „Ребята нашего двора“. Цели:

- Овладеть перспективным масштабом, размещением фигур на разных планах картины. Жизненные наблюдения изучить и переработать, подчиняя определенному замыслу.
- Знакомство с воздушной перспективой: насыщенные, теплые тона - приближают, а холодные, малонасыщенные - отдаляют.

Форэскизы на основе зарисовок и этюдов с натуры. Специальные упражнения по перспективному размещению фигур на плоскости картины.

Материалы: гуашь; пастель; 1/4 ватмана.

Тема 2. Иллюстрации к басням И. Крылова.

Цели:

- Добиться выразительности формы, пропорций, силуэта и характеров персонажей басен.

- Умение выделять в природе главное, существенное и подмечать детали.
- Материалы:** акварель (2,3 цвета) или аппликация из бумаги темного тона: черный, серый, коричневый

**Учебно-тематический план
ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС**

2 часа в неделю

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов
<u>1 четверть</u>		
1	Тема 1. «Лето в деревне», «Отдых на море». Тема 2. Ритм. «Звуки осеннего ветра».	10
2		8
<u>2 четверть</u>		
1	Тема 1. «Автопортрет», метод контактной печати. Тема 2. Иллюстрации произведений на зимнюю тему.	6
2		10
<u>3 четверть</u>		
1	Тема 1. «Сны», «Мир насекомых». Метод контактной печати. Тема 2. «Ритм вечернего, ночного города».	10
2		8
<u>4 четверть</u>		
1	Тема 1. Парные композиции по памяти, по представлению. «Праздничный день - дождливый день», «Цветущий луг - зима, иней». Тема 2. Сюжетные зарисовки в зоопарке. «Львы», «Пресмыкающиеся». С выходом на композицию.	8
2		6
Итого в году:		68

На четвертом году обучения учащиеся закрепляют навыки ведения работы над станковой композицией (сбор материала, поиск решения на основе собранного материала, итоговый эскиз). Вводятся понятия „целостность“, „организующая роль света и тени“, „интерьер“.

Четвертый класс

Содержание курса

1 четверть

Тема 1. „Лето в деревне“. „Отдых на море“.

Цели:

- По летним впечатлениям создать композицию самого яркого дня отдыха.
- Выделение сюжетно - композиционного центра известными средствами.
- Передать разные планы пространства посредством законов воздушной перспективы. Форэскизы.

Материалы: по выбору, 1/4 ватмана.

Тема 2. „ Звуки осеннего ветра”. Тональный ритм пятен.

Цели:

- Средствами композиции передать движение ветра, состояние осеннего дня. Форэ-скиз.

Материалы: гуашь, акварель, ограниченная палитра цветов, 1/4 ватмана.

2 четверть

Тема 1. „Автопортрет”. Способ контактной печати.

Цели:

- Развитие визуального, ассоциативного мышления. Необычная техника - провокация к фантазии и изобретательности.
- Умение использовать законы и средства композиции в своей работе.

Материалы: вазелин, тушь, калька, гуашь, перо, 1/4 ватмана.

Тема 2. Иллюстрирование к произведениям на зимнюю тему. „Рождество и Новый год” - обычай, обряды.

Цели:

- Добиться целостности, уравновешенности композиции.
- Фокус композиции определяет всю картину. Форэскизы.

Материалы: на выбор, 1/4 ватмана.

3 четверть

Тема 1. „Сны”, „Мир насекомых”. Абстрактная композиция. Метод контактной печати.

Цели:

- Использовать натурные наблюдения для обогащения образа живыми, интересными деталями.
- Провокация к фантазии.

Материалы: нитки шерстяные, х/б, (толстые, тонкие), тушь, перо, 1/4 ватмана.

Тема 2. „Ритм вечернего, ночного города”.

Цели:

- Знакомство с композиционным значением линий. Ритмическое движение линий - подхват и увод по вертикали и горизонтали. Ритмическое согласование линий с тоновыми и цветовыми пятнами.
- Освоение плановости пространства - зрительное уменьшение удаленных предметов.
- Использование различных точек зрения - высокий и низкий горизонт. Форэскизы на основе зарисовок.

Материалы: гуашь; мягкий карандаш, 1/4 ватмана.

4 четверть

Тема 1. Парные композиции по памяти и по представлению. „Праздничный город” - „Дождливый день”, „Цветущий луг” - „Зима, иней”.

Цели:

- Передать взаимодействие цвета и света в природе.
- Показать настроение мотива характером цвета, колоритом.
- Использовать большие цветовые отношения. Форэскизы.

Материалы: акварель, белила, 1/4 ватмана.

Тема 2. „Львы“, „Птицы“, „Пресмыкающиеся“. По сюжетным зарисовкам в зоопарке.

Цели:

- Учиться создавать композицию на основе подготовительных, натуральных зарисовок.
- Изображать животных в статике и движении, соблюдая пропорции.
- Развивать наблюдательность и остроту восприятия изображаемых объектов. Форэскизы.

Материалы: мягкий карандаш, цветные мелки, акварель, 1/4 ватмана

**Учебно-тематический план
ПЯТЫЙ КЛАСС
2 часа в неделю**

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов
<u>1 четверть</u>		
1	Тема 1. «Осенний базар». Подготовительные натурные зарисовки.	8
2	Тема 2. Интерьер. «У папы в кабинете», «Моя комната».	10
<u>2 четверть</u>		
1	Тема 1. Композиция на основе сюжетов из окружающей жизни. «Неприятный разговор», «Утреннее умывание», «Сострадание к ближнему».	8
2	Подготовительные натурные зарисовки. Тема 2. «Моя игра», «Прятки». Подготовительные натурные зарисовки.	8
<u>3 четверть</u>		
1	Тема 1. Ночной пейзаж с четко выраженным искусственным освещением.	10
2	Тема 2. Многофигурная композиция. «В художественном классе», «На выставке», «В метро», «На вокзале». Подготовительные натурные зарисовки.	10
<u>4 четверть</u>		
1	Тема 1. Дипломная композиция. Предложенные темы: «За работой», «Любимые праздники», «Спорт», «Дорога».	14
Итого в году:		68

На пятом курсе учащиеся используют схемы композиций, собирают материал (натурные зарисовки) и создают сюжетно - образную предметную композицию. На пятом году обучения выполняется итоговая тематическая композиция.

Пятый класс
Содержание курса
1 четверть

Тема 1. „Осенний базар”. По впечатлениям, на основе натуральных зарисовок.

Цели:

- Развитие композиционного мышления. Осознанное использование приемов линейной и воздушной перспективы.
- Передать богатство осенних красок в природе, многообразие оттенков одного цвета, используя пленэрные этюды.
- Установить цветовую взаимосвязь пятен, перспективное и воздушное значение пятен.

Материалы: акварель; гуашь, 1/4 ватмана.

Тема 2. „У папы в кабинете”, „Моя комната”. Интерьер. Изображение закрытого пространства.

Цели:

- Использование законов перспективы, контрастов направлений и их взаимосвязи в композиции.
- Верный выбор точки и угла зрения картины.

Материалы: на выбор, 1/4 ватмана.

2 четверть

Тема 1. „Утреннее умывание”, „Сон”, „Неприятный разговор”, „В библиотеке”. Композиция на основе сюжетов из окружающей жизни.

Предварительные наброски. Цели:

- Учиться подбирать натуральный материал для композиции.
- Развивать наблюдательность.
- Поиск выразительного соотношения фигуры с пространством.
- Уметь определять в композиции взаимодействие персонажей; выявлять жестами и позами роль каждого из них.
- Выполнить зарисовки характерных жестов при выражении различных эмоций: в споре, отрицании, просьбе и т. д.

Материалы: на выбор, 1/4 ватмана.

Тема 2. „Моя игра”, „Прятки”. На основе подготовительных натуральных зарисовок. Цели:

- Создать композицию от сбора подготовительного материала до выхода готовой картины, используя все свои знания по законам; средствам; приемам выполнения станковой композиции.
- Изобразить фигуры с учетом пространственно - смысловых отношений (за, перед, около). Форэскизы.

Материалы: тонированная бумага, гуашь, восковые мелки, пастель, 1/2 ватмана

3 четверть

Тема 1. „Ночной или вечерний пейзаж с четко выраженным искусственным освещением”. На основе зарисовок города.

Цели:

- ■ Построение композиции пейзажа с использованием разных точек зрения (высокий и низкий горизонт); передний, средний, дальний планы пейзажа; зрительное уменьшение удаленных предметов.
- Передать в тоне и цвете контраст между светом (освещенными местами пейзажа) и тенями (собственными и падающими). Форэскизы в тоне, в цвете.

Материалы: гуашь, темпера, 1/4 ватмана.

Тема 2. „В художественном классе”, „На выставке”, „В метро”, „На вокзале”. Многофигурная композиция с подготовительными натурными зарисовками.

Цели:

- Добиться целостности, уравновешенности композиции.
- Передать взаиморасположение предметов в интерьере, их загромождения друг другом, пересечения, расположения на разных планах пространства.
- Показать затененные части интерьера. Форэскизы.

Материалы: акварель с белилами, гуашь, темпера, 1/2 ватмана.

4 четверть

Тема: 1. Дипломная композиция. Предложенные темы: „За работой”, „Любимые праздники”, „Спорт”, „Дорога”.

Рисование по представлению, но с использованием натуральных зарисовок.

Цели:

- Синтез приобретенных навыков.
- Грамотно и последовательно вести работу над композицией.
- Применять на практике основные законы и правила композиции.

Материалы: на выбор, 1/2 ватмана.

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:

- уравнивать основные элементы в листе;
- четко выделять композиционный центр;
- собирать материал в работе над сюжетной композицией;

- навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;

- поэтапной работы над сюжетной композицией;
- анализировать схемы построения композиций великими художниками.

2 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
- о трехмерном пространстве,
- о перспективе (линейной и воздушной);
- о плановости изображения;
- о точке зрения (горизонт);
- о создании декоративной композиции;

- умения:

- передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

- навыки:

- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- анализировать схемы построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
- создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

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;
- особенностей композиционного построения графики малых форм;
- различных видов и конструктивных особенностей шрифта;
- по созданию оригинальной тематической шрифтовой композиции с учетом понятия цветности шрифта;
- по созданию серии композиций (триптих), объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции.

- 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;
- создавать сложные художественные образы;
- создавать выразительные и оригинальные образы в малых графических формах;

- создавать композиции, наиболее полно отражающие профессиональные, любительские интересы и литературные пристрастия владельца книги при работе над экслибрисом;

- навыки:

- работы различными живописными и графическими техниками;
- самостоятельного изучения материальной культуры;
- применения визуальных эффектов в композиции;
- создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.
- создания персонажей и фонов в строгом соответствии с индивидуальной характеристикой образов и материальной культурой;
- использования символов в изображении;
- создания композиции с использованием шрифта.

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 tonальной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

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 четверти. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится: 5 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.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
4. Тональные форэскизы.
5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
6. Варианты тонально-композиционных эскизов.
7. Варианты цветотональных эскизов.
8. Выполнение 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 каждой четверти должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветовых или графических листов.

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

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

Дидактически материалы

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

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

Средства обучения

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

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 С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977
18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995
19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

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