

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» Г. ШАГОНАР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛУГ-
ХЕМСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

ПРОГРАММА
по учебному предмету

КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

(нормативный срок обучения 4года)

г.Шагонар, 2023г.

Обсуждено на заседании Методического совета Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» г.Шагонар муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» «Детской школы искусств» г.Шагонар

«23» августа 2023 г., протокол № 8/2

Утверждено на Методическом Совете Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» г.Шагонар муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»

«26» августа 2023 г., протокол № 8/3

Утверждено приказом директора Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детской школы искусств» г.Шагонар муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»

« 26 » августа 2023 г., приказ № 99-2

Составитель: **Кыргыз Надежда Владимировна**, преподаватель высшей квалификационной категории Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» г.Шагонар муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»

Рецензент: **Монгуш Чечек Кызыл-ооловна**, преподаватель высшей квалификационной категории Государственного бюджетного учреждения среднего профессионального образования Кызылского колледжа искусств им.А.Б.Чыргал-оола, Заслуженный художник Тувы, член Союза художников России и Тувы;

«Композиция станковая»: программа по учебному предмету для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области изобразительного искусства с 4-летним сроком обучения / сост. Кыргыз Н. В. - Шагонар, 2023. – 27 с.

Программа по учебному предмету: «Композиция станковая» включает пояснительную записку, объема учебного времени, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методическое обеспечение учебного процесса, материально-технические условия, список учебной и методической литературы. Учебная программа предназначена для практического использования в преподавании дисциплин изобразительного искусства в ДХШ и ДШИ РТ.

© МБОУ ДО "Детская школа искусств" г.Шагонар,
муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- I. Пояснительная записка**
- II. Объем учебного времени**
- III. Учебно – тематический план**
- IV. Содержание учебного предмета. Годовые требования**
- V. Требования к уровню подготовки обучающихся**
- VI. Формы и методы контроля, система оценок**
- VII. Методические рекомендации преподавателям и учащимся**
- VIII. Список рекомендуемой литературы**

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Программа учебного предмета «Живопись» составлен в соответствии с:
- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 26 декабря 2012 г.,
 - «Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств», направленным письмом Министерства культуры РФ от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ;
 - Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 4 июля 2014 г. N 41 Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
 - Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
 - Уставом МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Шагонар муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва».
 - Примерным общеразвивающим программам Детских художественных школ и изобразительных отделений Детских школ искусств г.Москвы, г.Ярославля которое является аналогом общеразвивающих программ в области искусств разработанные Министерством культуры СССР в 80-е годы XX века для детских школ искусств общего художественного образования детей¹, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в Детской школе искусств г.Шагонар.

Программа учебного предмета «Композиция станковая» направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных

¹ Составители: Е.А.Афанасьева, Е.Д. Анискин, В.А. Гераскевич, Е.Н. Зацева, Т.И. Израйлян, Б.А.Иванов, Г.Б. Корягин, Л.Б.Казарина, В.Н. Ларионов, Е.В.Лапин, В.А. Потанина, Л.В.Румянцева, В.А.Румянцев, М.И. Улупов, В.И.Щерба.

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 4 года с 1 по 4 класс.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий (численностью от 11 человек, в мелкогрупповых от 4- до 10 человек).

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.

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.

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 программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

II. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и итоговой аттестации

При реализации общеразвивающей программы «Изобразительное искусство» с нормативным сроком обучения 4 года общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 507,5 часов (в том числе, 385 аудиторных часа, 122,5 часа самостоятельной работы).

С первого по четвертый класс видом промежуточной и итоговой аттестации служит творческий просмотр (зачет).

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации								
	Классы/полугодия								
	1		2		3				Всего часов
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия (в часах)	48	57	48	57	48	57	32	38	385
Самостоятельная работа (домашнее практическое задание, в часах)	16	19	16	19	16	19	8	9,5	122,5
Вид промежуточной аттестации	просмотр	просмотр	просмотр	просмотр	просмотр	просмотр	просмотр	просмотр	
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	64	76	64	76	64	76	40	47,5	507,5

III. Учебно-тематический план

Учебно-тематический план с объемом часов 507,5 соответствует объему при реализации общеразвивающей программы «Изобразительное искусство» с нормативным сроком обучения 4 года.

Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебных занятия	Общ. объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
Раздел 1. Основы композиции станковой					
1	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	урок	4	1	3
2	Равновесие основных элементов композиции в листе	урок	12	3	9
Раздел 2. Цвет в композиции станковой					
4	Основные цвета, составные и дополнительные Эмоциональная характеристика цвета	урок	12	3	9
5	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	урок	12	3	9
Раздел 3. Сюжетная композиция					
6	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона	урок	20	5	17
7	Творческий просмотр работ		4	1	1
	ИТОГО		64	16	48
II полугодие					

8	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона	урок	16	4	12
9	Ритм в композиции станковой	урок	12	3	9
10	Композиционный центр в композиции станковой	урок	20	5	15
11	Выразительные средства композиции станковой	урок	27	7	20
14	Творческий просмотр работ	зачет	1		1
	ИТОГО		76	19	57

Второй год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебных занятия	Общ. объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
Раздел 1. Цвет в композиции станковой					
1	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции	урок	16	4	12
Раздел 2. Сюжетная композиция					
2	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	урок	24	6	18
Раздел 3. Декоративная композиция					
3	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.	урок	20	5	15
4	Творческий просмотр работ	зачет	4	1	3
	итого		64	16	48
II полугодие					
5	Трансформация и стилизация изображения		20	5	15

6	Декоративная композиция натюрморта	урок	24	6	18
7	Стилизация изображения животных	урок	28	7	21
8	Творческий просмотр работ	зачет	4	1	3
	ИТОГО		76	19	57

Третий год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебных занятия	Общ. объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
Раздел 1. Сюжетная композиция					
1	Пейзаж, как жанр станковой композиции	урок	28	7	21
Раздел 2. Цвет в композиции станковой					
2	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	урок	32	8	24
3	Творческий просмотр		4	1	3
	Итого		64	16	48
II полугодие					
4	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей		32	8	24
Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)					
4	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику	урок	40	10	30
5	Творческий просмотр работ	зачет	4	1	3
	ИТОГО		51	17	57

Четвертый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебные	Общ. объем времени (в часах)		
---	----------------------------	-------------	------------------------------	--	--

		занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
Раздел 1.Создание художественного образа в композиции					
1	Композиционная организация портрета	урок	30	10	20
2	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане	урок	15	5	10
3	Творческий просмотр работ	зачет	3	1	2
	Итого		48	16	32
II полугодие					
4	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане	урок	24	8	16
5	Иллюстрации к литературным произведениям	урок	30	10	20
6	Творческий просмотр работ	зачет	3	1	2
	ИТОГО		57	19	38

IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Годовые требования

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

Содержание разделов и тем

I полугодие

1 класс

Раздел 1. Основы композиции станковой

Тема 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.

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

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

Тема 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 аудиторское задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы:

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

Тема 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 аудиторские задания:

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

Раздел 3. Сюжетная композиция

Тема 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.

Тема 3.2. 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».

Тема 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.

Тема 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;

2 класс

I полугодие

Раздел 1. Цвет в композиции станковой

Тема 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.

Раздел 2. Сюжетная композиция

Тема 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).

Раздел 3. Декоративная композиция

Тема 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.

II полугодие

Тема 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).

Тема 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».

Тема 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.

3 класс

I полугодие

Раздел 1. Сюжетная композиция

Тема 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.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

Тема 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.

II полугодие

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)

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

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

- совмещение одновременных 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.

4 класс

I полугодие

Раздел 4. Создание художественного образа в композиции

Тема 4.1. 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.

Тема 4.2. 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.

Тема 4.3. 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.

V. 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.

1 класс

- 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 класс

- 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 класс

- 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 класс

- 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.

VI. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Формы и методы контроля, система оценок

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. Оценивается практическая и устная работа обучающегося на уроке и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации: творческий просмотр работ по полугодиям.

Форма итоговой аттестации: творческий просмотр 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.

Содержание и форма итоговой аттестации

Итоговой аттестацией является экзамен в форме творческого просмотра работ

Итоговая аттестация оценивается по 5 системе:

- 5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, творческий подход к заданной теме.
- 4 (хорошо) - ученик справляется с поставленными перед ним задачами с незначительными ошибками (нарушение композиции листа)
- 3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задание, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости).

VII. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции станковой:

- a. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
- b. Выбор сюжета и техники исполнения.
- c. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
- d. Тональные форэскизы.
- e. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
- f. Варианты тонально-композиционных эскизов.
- g. Варианты цветотональных эскизов.
- h. Выполнение работы на формате в материале.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Самостоятельная работа учащихся основана на выполнении домашнего задания. Время, предусмотренное на выполнение домашнего задания, рассчитывается исходя из затрат времени на отдельные виды заданий и с учетом сложившихся традиций. Целесообразно равномерно распределять время на выполнение домашнего задания в течение недели. Домашнюю подготовку рекомендуется начинать с заданий, в которых прорабатывается новый теоретический материал, чтобы иметь возможность несколько раз вернуться к этим заданиям на протяжении недели между занятиями в классе.

VIII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
2. Пучков А.,Триселев А. «Методика работы над натюрмортом» . М. 1982
3. В.С. Кузин, Е. И. Кубышкина « Изобразительное искусство. 1 класс». М. 2008
4. В. С. Кузин, Е. И. Кубышева «Изобразительное искусство. 2 класс». М. 2008
5. Н. М. Сокольникова «Изобразительное искусство. Основы композиции. 5-8 классы». О.1996
6. Р. А. Гильман «Художественная роспись тканей». М. 2008
7. Г. М. Логвиненко « Декоративная композиция». М. 2010
8. Г. А. Серикова «Витражи своими руками». М. 2010
9. Н. П. Бесчастнов «Графика натюрморта» . М. 2008
10. Беда Г. «Цветовые отношения и колорит». К. 1967
11. С.С. Алексеев «О цвете и красках». М. 1964
12. М. Вайз «Рисуем цветными карандашами». М. 2004
13. Издательство «Мир книги». «Пейзаж». «Свет и Цвет в живописи». М. 2006
14. В. В. Курчевский « А что там за окном». М. 1985
15. Ю. М. Кирцер «Рисунок и живопись». М. 2000
16. Н. П. Бесчастнов «Изображение растительных мотивов». М. 2008
17. Л. М. Буткевич «История орнамента». М. 2010