

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы "Детская школа искусств №10"**

ПРИНЯТО

на заседании педагогического совета
ГБУДО г. Москвы "ДШИ № 10"
протокол от 27 августа 2020 г. № 3

УТВЕРЖДЕН

приказом ГБУДО г. Москвы "ДШИ № 10"
от 27 августа 2020 г. №28/ОД

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного искусства "Живопись"

**для детей в возрасте от 8 до 16 лет
предмет «Станковая композиция»**

Срок реализации:

II (базового) уровня – 2 года

III (продвинутого) уровня – 2

Составитель: С.В.Курдова –зам.дир.по УВР
ГБУДО г. Москвы "ДШИ №10"

МОСКВА 2020

Структура программы

- I. Пояснительная записка**
- II. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике проведения промежуточной и итоговой аттестации**
- III. Содержание учебного предмета. Годовые требования.**
- IV. Учебно-тематический план**
- V. Требования к уровню подготовки обучающихся**
- VI. Формы и методы контроля, система оценок.**
- VII. Методическое обеспечение учебного процесса**
- VIII. Список рекомендуемой литературы.**

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению творческих 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 основная задача научиться ясно и композиционно грамотно выражать свой замысел, решать задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 4 года: при 4-летней дополнительной уровневой общеобразовательной программе «Живопись» - с 4 по 7 классы. Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» увеличивается на 1 год при освоении учащимися дополнительно общеобразовательной программы «Живопись» с дополнительным годом обучения (5 летний срок).

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 4-летнем сроках обучения составляет 594 часа. Из них: 297 часов - аудиторные занятия, 297 часов - самостоятельная работа.

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 5-летнем сроке обучения составляет 792 часов. Из них: 396 часов - аудиторные занятия, 396 часа - самостоятельная работа.

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 7 лет

Вид учебной работы, аттестаци	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации								Всего часов
	II уровень				III уровень				
классы	4 класс		5 класс		6 класс		7 класс		
полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	48	51	297
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	48	51	297
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	64	68	64	68	64	68	96	102	594
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая	Зачет	Зачет	Зачет	Зачет	Зачет	Зачет	Зачет	Экзамен	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

4- 6 классы - 2 часа

7 класс - 3 часа

Самостоятельная работа:

4- 6 классы - 2 часа

7 класс - 3 часа

Цель и задачи учебного предмета

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

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета, линии и пятна.
- 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 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 предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

III. 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
- тон в композиции станковой
- сюжетная композиция
- декоративная композиция
- создание художественного образа в композиции
- графика
- итоговая работа

IV. Учебно-тематический план

Четвертый год обучения. (II уровень)

№	Наименование раздела, темы		Общий объем времени (в часах)
---	----------------------------	--	-------------------------------

		Вид учебног о занятия	Максималь ная учебная нагрузка	Самостоя тельная работа	Аудитор ные занятия
I полугодие					
	Раздел 1. Основы композиции станковой				
1.1	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	урок	4	2	2
1.2	Равновесие основных элементов композиции в листе	урок	4	2	2
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1	Основные цвета, составные и дополнительные (комплементарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета	урок	4	2	2
2.2	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	урок	16	8	8
	Раздел 3. Сюжетная композиция				
3.1	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона	урок	36	18	18
			64	32	32
II полугодие					
3.2	Ритм в композиции станковой	урок	28	14	14
3.3	Композиционный центр в композиции станковой. Понятие эскиза и его значение	урок	40	20	20
			68	34	34
Пятый год обучения (II уровень)					
I полугодие					
3.4	Выразительные средства композиции станковой	урок	32	16	16

3.5	Однофигурная, двухфигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	урок	32	16	16
			64	32	32
II полугодие					
3.6	Основные композиционные схемы	урок	8	4	4
3.7	Анализ работ мастеров	урок	20	10	10
3.8	Выполнение собственной схемы	урок	20	10	10
3.9	Своя композиция	урок	20	10	10
			68	34	34
Шестой год обучения (III уровень)					
№	Наименование раздела, темы	Вид учебног о занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максималь ная учебная нагрузка	Самостоя тельная работа	Аудитор ные занятия
I полугодие					
	Раздел 4. Сюжетная композиция				
4.1	Пейзаж, как жанр станковой композиции		32	16	16
	Раздел 5. Цвет в композиции станковой				
5.1	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей		32	16	16
			64	32	32
II полугодие					
	Раздел 6. Бытовой жанр в композиции				
6.1	Исполнение композиции по тематике бытового жанра.		32	16	16

	Раздел 7. Сюжетная композиция (исторический жанр)				
7.1	Исполнение мини – серии (диптих, триптих) композиций станковых на историческую тему		36	18	18
			68	34	34
Седьмой год обучения (III уровень)					
№	Наименование раздела, темы	Вид учебног о занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I полугодие					
	Раздел 8. Создание художественного образа в композиции				
8.1	Композиционная организация портрета		48	24	24
8.2	Композиция по литературным произведениям		48	24	24
			96	48	48
II полугодие					
	Раздел 9. Итоговая работа				
9.1	Выполнение итоговой работы: варианты-Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания)		102	51	51
			102	51	51

Содержание разделов и тем. Годовые требования

Четвертый год обучения (II уровень)

Раздел 1. Основы композиции станковой

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

репродукций произведений великих художников.

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

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

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе.

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

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

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

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

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. 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: исполнение композиций на темы: грусть, радость, солнечный день, дождливый день и т. п.

Задание для самостоятельной работы: выполнить композицию по наблюдению за различными состояниями в природе, состояниями дня (этюды на темы-день, утро, вечер, ночь, туман, гроза, дождь и т. п.)

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

Цель: изучение понятий «контраст цвета», «контраст форм», «силуэт» и «нюанс», 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».

Задания для самостоятельной работы: создание цветовых выкрасок в построенных на контрастах нюансах; цветовые эскизы образов деревьев.

Раздел 3. Сюжетная композиция

3.1. Сюжетная композиция по литературному произведению.

Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.

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

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

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

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

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:

1) 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».

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

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

3.3. Композиционный центр в композиции станковой. Понятие эскиза и его значение.

Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему приобретение знаний о правилах работы над композицией.

Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии. Знакомство с правилами работы над композицией.

Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двух плановое

пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

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

Пятый год обучения (II уровень)

3.4. Выразительные средства композиции станковой.

Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «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 аудиторские задания:

- 1) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;
- 2) выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

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

3.5. Однофигурная и двухфигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции).

Цель: изучение построения композиции 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 аудиторское задание: Иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема).

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

3.6. Основные композиционные схемы.

Цель: изучение построения многофигурной композиции по композиционным схемам (круг, эллипс, квадрат, пирамида, треугольник) на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто, Рафаэля, Пуссена, Рубенса и т. д.)

Задача: приобретение практических навыков при построении многофигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния. С помощью цветовой и тоновой палитр и положения фигур относительно друг друга.

Предполагаемое аудиторное задание:

3.7 Изучение опыта старых мастеров, применение ими композиционных схем при создании своих работ

3.8 Создание композиции на заданную или свободную темы, используя одну из композиционных схем.

Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов, сбор натурального материала.

Шестой год обучения (III уровень)

Раздел 4. Сюжетная композиция

4.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции.

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

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

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

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

Раздел 5. Цвет в композиции станковой

5.1. 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, двух плановое пространство на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная.

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

Раздел 6. Бытовой жанр в композиции

6.1 Исполнение композиции по тематике бытового жанра.

Цель: Изучение тематик бытового жанра

Задача: Научиться находить сюжеты для своих композиций в повседневной жизни.

Предлагаемое аудиторное задание:

- 1) анализ работ великих художников (тематика и схемы)
- 2) создание живописной композиции на темы бытового жанра

Задание: для самостоятельной работ: выполнение эскизов, композиционных зарисовок, этюдов.

Раздел 7. Сюжетная композиция (исторический жанр)

7.1 Исполнение мини – серии (диптих, триптих) композиций станковых на историческую тему

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

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

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

Предлагаемое аудиторное задание:

Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении.

1. Выбор темы и сюжета для разработки композиции.
2. Исполнение мини-серии в материале.

Седьмой год обучения (III уровень)

Раздел 8. Создание художественного образа в композиции

8.1 Композиционная организация портрета

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

Задача: передача изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера.

Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

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

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

8.2 Композиция по литературным произведениям

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

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

1. Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»).

2. Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков.

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

Раздел 9. Итоговая работа

9.1. Выполнение итоговой работы:

Вариант 1. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция
Многофигурная композиция (3-4 фигуры). (конкурсные задания).

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

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

Предлагаемое аудиторное задание:

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

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

Задание для самостоятельной работы:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры.

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

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

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.

Требования к уровню подготовки, обучающихся на различных этапах обучения

Четвертый год обучения (Шуровень)

- 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 художникам

Пятый год обучения (Шуровень)

- 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.

Шестой год обучения (III уровень)

- *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.

Седьмой год обучения (III уровень)

- *знания:*

- применения основных правил и законов станковой композиции;
- основных пропорций фигуры человека;
- соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;
- законов композиции и схем композиционного построения листа
- о плановости, перспективном построении пространства;
- о стилизации форм;

- *Умения:*

- выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;
 - организации структуры композиции с помощью применения несложных композиционных схем;
 - самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;
 - самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств
- линии, пятна;

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

- *Навыки:*

- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;
- работы различными живописными и графическими техниками;
- самостоятельного изучения материальной культуры;
- применения визуальных эффектов в композиции;
- создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

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

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 4 года -в 4 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет -в 5 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 7 лет -в 7 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 8лет -в 8 классе.

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

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

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;

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.

- выставка и обсуждение итоговых работ.

VII. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

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

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

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Выбор сюжета.
3. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
4. Форэскизы
5. Варианты тонально-композиционных эскизов.
6. Варианты цветотональных эскизов.
7. Выбор техники исполнения
8. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
9. Выполнение картона
10. 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, работа над эскизами, индивидуальная работа с каждым учеником.

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

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

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

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;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

VIII. 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. Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977 12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
13. Даниэль СМ. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве.
14. «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

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.