

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа г. Орла»

Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области изобразительного искусства
«ЖИВОПИСЬ»
по предмету «Композиция станковая» в 1- 5 классах
МБУДО «Детская художественная школа г. Орла».

Город Орёл
2012 год

Структура программы учебного предмета.

1. Пояснительная записка.

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.
- Срок реализации учебного предмета.
- Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации.
- Форма проведения учебных аудиторных занятий.
- Цели и задачи учебного предмета.
- Обоснование структуры программы учебного предмета.
- Методы обучения.
- Описание материально – технических условий реализации учебного предмета.

2. Содержание учебного предмета.

- Учебно – тематический план.
- Содержание разделов и тем. Годовые требования.

3. Требования к уровню подготовки обучающихся.

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения.

4. Формы и методы контроля, система оценок.

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
- Критерии оценки.

5. Методическое обеспечение учебного процесса.

- Методические рекомендации преподавателям.
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.
- Дидактические материалы.

6. Список литературы и средств обучения.

- Методическая литература.
- Учебная литература.
- Средства обучения.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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

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

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 объёмов, грамотного владения тоном и цветом.

В практике изобразительного искусства накоплен значительный опыт изучения проблем, связанных, в частности, с композицией. В ее осмысление немалый вклад внесли художники – практики и теоретики искусства от древнейших времен до наших дней. Однако только в начале нынешнего столетия теория композиции начала формироваться как самостоятельная наука об искусстве.

Композиция¹ – самое сложное понятие в изобразительном искусстве. Композиция – сущность творчества. Она решает качество произведения, степень его воздействия на зрителя. Ничто так в живописи не связано с идеей, замыслом, сюжетом картины, как композиция. Нет другого способа для художника выразить свою мысль, сделать ее понятной для зрителя, значительной и художественной – как в композиции.

Так же, как безгранично, подобно жизни, искусство, так и вопросы композиции чрезвычайно сложны и многообразны. Они жизненны только при определенных условиях и обстоятельствах создания художественного произведения (идея, тема, конкретный сюжет, время, количество фигур и т.д.), соединенных каждый раз тонко и сложно, и поэтому упрощаются и мертвеют, зачастую легко превращаются в схоластику, если механически применять к ним логические законы и рассуждения.

Хороша или плоха картина, может судить всякий по мере своего разумения. А вот хороша или плоха композиция картины, могут сказать только знающие мастера и тонкие знатоки. Они могут вынести безошибочное заключение о том, что в композиции хорошо и что плохо, на основании «внутреннего» художественного чутья, которое возникает из трудового и творческого опыта, общей культуры, из пройденной школы, из воспитания художественного вкуса. Но и они иногда не находят достаточно подходящих слов для объяснения того, почему плоха или хороша композиция.

Выделение главного, и что особенно важно, нахождение общего – картины в целом, решение её образа – это и есть композиция картины.

В станковом изобразительном искусстве понятие «композиция» рассматривается в двух аспектах:

а) композиция – это умение удачно найти точку и уровень зрения рисующего, наиболее целесообразно расположить все изображаемое в формате листа с учетом перспективного, свето-теневого и цветового решения, с выделением главного так, чтобы были достигнуты цельность и выразительность работы, ясность восприятия замысла зрителем (такая встречается при работе на этюдах с натуры). Все это делается не изменяя и не переставляя виденное в данный момент, показывая в той последовательности, какая существует в действительности.

б) композиция – где художник работает по памяти, по-своему изменяет и переставляет виденное в данный момент (с натуры) или виденное ранее, т.е. сочиняет картину, является композицией в более широком смысле слова. Здесь художник

¹ Композиция – от латинского «сомposito» - сочинение, составление, расположение

показывает и раскрывает свои чувства, настроение, отношение к картине более целостно и правдиво.

Процесс создания художественной композиции в живописи и графике суть двуединый процесс слияния замысла и собственно изображения. Однако из методических соображений этот процесс следует рассматривать в двух аспектах, а именно: как процесс мысленного формирования образа и как процесс материального воплощения этого образа на плоскость. Не следует торопиться браться сразу за кисть или карандаш, желая что-то изобразить, сперва необходимо попробовать представить себе, что это в конце концов будет и попытаться рассказать об этом словами.

Это, конечно, трудно, но полезно. Тогда закономерности обратных связей вступят в свою силу. В практической деятельности всегда существенно, чтобы художник представлял себе мысленно то, что хочет изобразить. Представил это как уже увиденное, прочувствованное. Поэтому при работе с детьми над созданием композиционного образа наипервейшим требованием должно быть требование устного пересказа создаваемой композиции.

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая».

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет: при 5 – летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» с 1 по 5 классы.

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.

Общая трудоёмкость учебного предмета «Композиция станковая» при 5 – летнем сроке обучения составляет 924 часа. Из них: 363 часа – аудиторные занятия и 561 час – самостоятельная работа.

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

Срок освоения общеобразовательной программы «Живопись» 5 лет.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов		
	1		2		3		4		5				
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Аудиторные занятия (в час)	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51		363	
Самостоятельная работа (в часах)	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68		561	
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119		924	
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и	за чѐ т	эк за ме н	за чѐ т	эк за ме н	за чѐ т	эк за ме н	за чѐ т	эк за ме н	за чѐ т	эк за ме н	Ито гов ая атт ест		

итоговая аттестация										аци я			
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--

Форма проведения учебных занятий.

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять 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.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1- 4 классы – 2 часа;

5 класс – 3 часа.

Самостоятельная работа:

1 – 3 классы – 3 часа;

4 – 5 классы – 4 часа.

Цель и задачи учебного предмета «Композиция станковая».

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно – эстетическое развитие личности обучающихся, их образное мышление и творческие способности, а также дает им основу для приобретения профессиональных навыков и знаний. Необходимо с раннего возраста прививать обучающимся умение наблюдать жизнь. Необходимый запас жизненных наблюдений является основным условием работы обучающихся над композицией.

Учитывая возрастные особенности обучающихся в каждом классе художественной школы и их профессиональное умение, необходимо белой нитью выделить обязательное требование в обучении – постепенность и последовательность усложнения заданий и тем предмета на основе наблюдений жизненной действительности.

В основу программы «Композиция станковая» в детской художественной школе положена концепция, которая предполагает основное внимание сосредоточить на уверенном владении выпускниками школы всеми основами композиционного мышления за исключением более сложных форм – философии, психологии и прочих, а также более тонких разработок, относящихся к высшим ступеням художественного образования.

Выпускник художественной школы должен уметь не только профессионально мыслить и рассуждать, но и, самое главное, - должен уметь профессионально, грамотно работать и быть готовым сдать экзамены в вышестоящую ступень – в ССУЗы и ВУЗы.

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- последовательность освоения двух – и трёхмерного пространства;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приёмами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно – исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, зарисовками, эскизами;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;

- формирование у наиболее одарённых выпускников школы мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования.

Обоснование структуры программы.

Обоснованием структуры программы является ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа дает широкие возможности преподавателю применять различную методику и составлена с таким расчетом, чтобы отдельные её основные положения могли включиться в круг «забот» обучающихся в процессе работы над другими темами по усмотрению преподавателя.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;

- распределение учебного материала по годам обучения;

- описание дидактических единиц учебного предмета;

- требования к уровню подготовки обучающихся;

- формы и методы контроля, система оценок;

- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета «Композиция станковая» используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа , рассказ);

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов 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 «Композиция станковая».

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, костюма.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно – методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами и книгами о художниках и деятелях искусства.

Учебный класс по предмету «Композиция станковая» должен быть оснащён учебными столами, мольбертами, стульями, табуретами, вёдрами для воды, компьютером, интерактивной доской или ЖК телевизионной панелью.

2. Содержание учебного предмета «Композиция станковая».

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

Теоретическая часть предполагает изучение обучающимися 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.

Учитывая требования программы «Композиция станковая», возрастные особенности обучающихся, следует выделить основные обучающие моменты:

1. Ознакомить обучающихся с различными типами форматов, применяемых в изобразительном искусстве. Необходимо помнить, что формат влияет на эмоциональную выразительность композиции, на цельность восприятия, на законченность произведения.

Выбор формата зависит от темы, сюжета, изображаемых объектов. Характер формата зависит также от вида и жанра изобразительного искусства. Например, формат произведений монументальной живописи определяется форматом той плоскости, стены, на которой исполняется композиция.

На первом этапе знакомства обучающихся с типами форматов предлагается квадрат, прямоугольник (золотое сечение, т.е. 5х8 см), удлинённый прямоугольник (горизонтальный, вертикальный).

2. Ознакомить обучающихся с различными значениями, влияющими на выразительность композиции. В частности, выбор точки зрения и уровня зрения, с которых художник представляет себе изображение сюжета.

Рассмотрим две точки зрения:

а) Самое простое решение – дать возможность зрителю прямо подойти к главному предмету и ради этого предоставить в картине центральное место, расположить его в середине картины (на этой основе создавалось много произведений, особенно в эпоху Возрождения. Например, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи).

б) Позднее, особенно в 19 веке, такой подход перестал удовлетворять художников и они стали начинать свое живописное повествование не сначала, а с обратного конца или с середины, что дает возможность приблизить к зрителю предмет. Такой подход повышает интерес зрителя в том, что в картине обнаруживается.

3. Ознакомить обучающихся с контрастами и нюансами в композиции. Леонардо да Винчи в «Трактате о живописи» говорит о контрастах величин (высокого с низким, толстого с тонким), контрастах характеров, фактур материалов.

Микеланджело большое значение придавал контрастам объема и плоскости. В своих произведениях он сочетал плоскости с объемными фигурами, добиваясь мощной объемности.

Значение контрастов как сочетания противоположного в зрительном восприятии исключительно велико. Человек воспринимает окружающие его предметы прежде всего по контрасту их силуэтов и окружающей среды. Форму предмета человек воспринимает только благодаря контрасту света и тени. Полное отсутствие светотени создаёт плоскость.

Таким образом, роль контрастов в композиции универсальна – они имеют отношение ко всем элементам композиции, начиная с характера конструктивной идеи и кончая построением сюжета.

4. Ознакомить обучающихся с симметрией и асимметрией в композиции, с ритмическим построением картинной плоскости, где особое внимание следует обратить на понятие «движение и покой», отражающих полноту жизни.

5. Ознакомить обучающихся при создании композиций с разнообразием жанров, материалов и техник выполнения изобразительного искусства.

6. Выявить у обучающихся индивидуальные способности к работе в живописи, графике, в декоративно-прикладном искусстве, в скульптуре и архитектуре, а также в дизайне.

7. Обучить обучающихся секретам и приемам различных мастеров изобразительного искусства через выполнение ими копий.

8. Научить обучающихся умению использовать в работе над композицией подготовительного материала: зарисовки, этюды, композиционные поиски. Обучить обучающихся в дальнейшей работе над композицией необходимости сбора подготовительного материала..

9. Научить обучающихся умению выражать свои чувства и эмоции на листе бумаги средствами изобразительного искусства. Дать понимание зависимости выбранного формата листа, жанра и техники исполнения от передачи задуманного эмоционального состояния самого художника.

10. Обязательное знакомство обучающихся с различными законами и правилами композиции, возникающими в процессе выполнения работ.

11. Обучить обучающихся работе над длительным выполнением сложных заданий по композиции переходящих в выпускные задания.

12. Обучить обучающихся работать над выпускной композицией циклами, сериями, многосложными композициями раскрывающими сюжет задуманного образа с помощью нескольких композиций.

13. Обучить обучающихся работе различными материалами и техниками изобразительного искусства, от использования которых зависит эмоциональная выразительность картинной плоскости.

14. Обучить обучающихся красиво оформлять созданные композиции для защиты представленных работ и умению обоснованно эти работы защищать.

Учебно – тематический план.

№	Наименование раздела, темы задания	Вид учебного занятия	Общий объём времени (часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения 1 полугодие					
	Раздел 1. Основы композиции станковой				
1.1	Вводная беседа о предмете «Композиция станковая» 1 полугодие	Урок	1	-	1
1.2	Знакомство с композицией на плоскости листа, форматом листа и техниками изобразительного искусства	Урок	26	16	10
1.3	Главное пятно в композиции и средства его выявления	Урок	26	16	10
1.4	Контрольное задание 1 полугодия. Плоскостное изображение замкнутого пространства	Урок	26	16	10
1.5	Просмотр учебных работ обучающихся за 1 полугодие	Урок	1	-	1

			80	48	32
1 год обучения 2 полугодие					
1.6	Вводная беседа о предмете «Станковая композиция» 2 полугодие	Урок	1	-	1
1.7	Осмысленная организация конфигурации пятна сюжета композиции, образуемого средой вокруг главного предмета	Урок	22	12	10
1.8	Ритм в композиции	Урок	22	12	10
1.9	Силуэт, конфигурация пятна при плоскостном решении	Урок	17	15	2
1.10	Контрольное задание 2 полугодия. Плоскостное изображение замкнутого пространства.	Урок	22	12	10
1.11	Просмотр учебных работ обучающихся за 2 полугодие	Урок	1	-	1
			85	51	34
2 год обучения 1 полугодие					
	Раздел 2. Двухплановое пространство				
2.1	Вводная беседа о предмете «Станковая композиция» 1 полугодие	Урок	1	-	1
2.2	Тональность и тональная пластика композиции	Урок	26	16	10
2.3	Цвет в композиции	Урок	26	16	10
2.4	Контрольное задание 1 полугодия. Двухплановое изображение пространства	Урок	26	16	10
2.5	Просмотр учебных работ обучающихся за 1 полугодие	Урок	1		1
			80	48	32
2 год обучения 2 полугодие					
2.6	Вводная беседа о предмете «Станковая композиция» 2 полугодие	Урок	1	-	1
2.7	Цвет в композиции	Урок	25	15	10
2.8	Контрасты и их роль в композиции	Урок	27	15	12
2.9	Контрольное задание 2 полугодия. Двухплановое изображение пространства	Урок	31	21	10
2.10	Просмотр учебных работ обучающихся за 2 полугодие	Урок	1	-	1
			85	51	34
3 год обучения 1 полугодие					
	Раздел 3. Трёхплановое пространство				
3.1	Вводная беседа о предмете «Станковая композиция» 1 полугодие	Урок	1	-	1
3.2	Композиция на пленэре. Пейзаж	Урок	39	24	15
3.3	Контрольное задание 1 полугодия. Изображение закрытого пейзажа	Урок	39	24	15

3.4	Просмотр учебных работ обучающихся за 1 полугодие	Урок	1	-	1
			80	48	32
3 год обучения 2 полугодие					
3.5	Вводная беседа о предмете «Станковая композиция» 2 полугодие	Урок	1	-	1
3.6	Композиция на пленэре. Пейзаж	Урок	40	24	16
3.7	Контрольное задание 2 полугодия. Изображение пейзажа закрытого пространства с жанровыми сценами из жизни людей разных времен и народов. (диптих, триптих – мини серии)	Урок	43	27	16
3.8	Просмотр учебных работ обучающихся за 2 полугодие	Урок	1	-	1
			85	51	34
4 год обучения 1 полугодие					
	Раздел 4. Создание художественного образа в композиции.				
4.1	Вводная беседа о предмете «Станковая композиция» 1 полугодие	Урок	1	-	1
4.2	Интерьер. Использование интерьера и его элементов для раскрытия образа композиции. Однофигурная композиция со стаффажем.	Урок	47	32	15
4.3	Контрольное задание 1 полугодия. Символика в композиции. Шрифт и его роль в композиции. Иллюстрация	Урок	47	32	15
4.4	Просмотр учебных работ обучающихся за 1 полугодие	Урок	1	-	1
			96	64	32
4 год обучения 2 полугодие					
4.5	Вводная беседа о предмете «Станковая композиция» 2 полугодие	Урок	1	-	1
4.6	Символика в композиции. Шрифт и его роль в композиции. Плакат.	Урок	46	34	12
4.7	Контрольное задание 2 полугодия Многоплановое изображение пространства. Изображение «Интерьера» и «Пейзажа» с жанровыми сценами из жизни людей разных времен и народов.	Урок	54	34	20
4.8	Просмотр учебных работ обучающихся за 2 полугодие	Урок	1	-	1
			102	68	34
5 год обучения 1 полугодие					

	Раздел 5. Сюжетная композиция.				
5.1	Вводная беседа о предмете «Станковая композиция» 1 полугодие	Урок	1	-	1
5.2	Портрет. Использование пейзажа и интерьера и их элементов для раскрытия сюжета.	Урок	55	32	23
5.3	Контрольное задание 1 полугодия. Батально – исторический жанр в многофигурной композиции.	Урок	55	32	23
5.4	Просмотр учебных работ обучающихся за 1 полугодие	Урок	1	-	1
			112	64	48
5 год обучения 2 полугодие					
5.5	Вводная беседа о предмете «Станковая композиция» 2 полугодие	Урок	1	-	1
5.6	Контрольное задание 2 полугодия Выпускные композиции по свободно выбранным обучающимися жанрам и темам станкового изобразительного искусства	Урок	117	68	49
5.7	Защита выпускных композиций обучающихся за 2 полугодие	Урок	1	-	1
			119	68	51

3. Требования к уровню подготовки обучающихся.

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

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

**Требования к уровню подготовки обучающихся
на различных этапах обучения.**

1 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- различных форматов листа для выразительных решений композиции;
- отражать «Статику и динамику» в действиях сюжета композиции;
- отражать ритм композиционных решений;
- об одноплановом пространстве.

- умения:

- применять различные форматы листа для выразительных решений композиции;
- обоснованно использовать композиционные поиски, выполняемые на листах малого размера, в работе над композицией;
- передавать средствами изобразительного искусства плоскостное изображение замкнутого пространства композиции;
- выявлять главное пятно в композиции с учетом замысла композиции;
- владеть силуэтом и конфигурацией пятна в плоскостном решении композиции.

- навыки:

- изучать и применять различные материалы и техники живописи и графики в композициях;
- активное участие в конкурсных мероприятиях и выставках детского творчества разного уровня;
- анализировать схемы построения композиций великими художниками;
- поэтапной работы над сюжетной композицией;
- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предметов.

2 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- эмоционального воздействия цвета на композиционное решение;
- цветовой контраст;
- цветовую гармонию;
- линейная и воздушная перспективы;
- об двухплановом пространстве.

- умения:

- применять в композициях тональность и тональную пластику сюжета;
- изображать двухплановое пространство на плоскости листа выбранного формата;
- применять «Цветовой контраст» и «Цветовую гармонию» в композиционных решениях;
- применять в композиции контрасты размера, контрасты формы, контрасты тона, линию горизонта;
- передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательно поэтапно работать над композицией.

- навыки:

- изучать и применять различные материалы и техники живописи и графики в композициях;

- активное участие в конкурсных мероприятиях и выставках детского творчества разного уровня;
- анализировать схемы построения композиций великими художниками;
- работы с ограниченной палитрой, составление колеров.

3 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- особенностей передачи сюжета композиции через отражение трехмерного пространства на плоскости листа;
- о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;
- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;
- о трёхмерном пространстве.

- умения:

- применять подготовительный натуральный материал, собранный на занятиях «Пленэра» в композиционных учебных работах;
- изображать особенности «Пейзажа» в различные времена года через замкнутый пейзаж окружающего мира;
- применять линейную и воздушную перспективы;
- изображать групповые композиции людей на пленэре закрытого пейзажа, раскрывающие особенности выбранной тематики сюжета;
- последовательно поэтапно работать над композицией;
- доводить свою работу до известной степени законченности.

- навыки:

- изучать и применять различные материалы и техники живописи и графики в композициях;
- активное участие в конкурсных мероприятиях и выставках детского творчества разного уровня;
- анализировать схемы построения композиций великими художниками;
- приобретение опыта работы над серией композиций.

4 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- применять символику и лаконичность плакатных решений;
- применение основных правил и законов станковой композиции;
- основные пропорции фигуры человека;
- соразмерность фигур человека, животного и частей интерьера.

- умения:

- изображать особенности «Интерьера» и его элементов для раскрытия сюжета композиции различных эпох, стран и народов;
- применять особенности построения линейной перспективы интерьера с одной и двумя точками схода;
- работать колерами в живописных композициях и правильно их использовать;
- владеть шрифтом и составлением шрифтовой композиции;
- изображать многоплановое пространство с учетом владения линейной и воздушной перспективами при построении «Интерьера»;
- создавать самостоятельно, на основе накопленного

подготовительного материала и выбранной тематики и жанра, творческие композиции.

- навыки:

- активное участие в конкурсных мероприятиях и выставках детского творчества разного уровня;
- изучать и умело применять для выразительности композиционных решений различные форматы листа, материалы и техники живописи и графики;
- создание эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- создание целостности цветотонального решения листа;
- анализировать схемы построения композиций великими художниками.

5 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- применять особенности построения линейной перспективы интерьера с одной и двумя точками схода;
- законов композиции и схем композиционного построения листа;
- о стилизации форм.

- умения:

- изображать особенности «Интерьера» и его элементов для раскрытия сюжета композиции «Портрета»;
- работать колерами в живописных композициях и правильно их использовать;
- изображать многоплановое пространство с учетом владения линейной и воздушной перспективами при построении композиций «Батально – исторического жанра»;
- создавать самостоятельно, на основе накопленного подготовительного материала и выбранной тематики и жанра, творческие композиции;
- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой.

- навыки:

- активное участие в конкурсных мероприятиях и выставках детского творчества разного уровня;
- изучать и умело применять для выразительности композиционных решений различные форматы листа, материалы и техники живописи и графики и оформлять выполненные композиции в паспарту;
- создание эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- создание целостности цветотонального решения листа;
- анализировать схемы построения композиций великими художниками.

4. Формы и методы контроля, системы 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 счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося. Обсуждения этапов работы над композицией и выставления оценок. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

- зачёт – творческий просмотр (проводится в счёт аудиторного времени);
- экзамен – творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки обучающимся выставляются по учебным четвертям по итогам оценок за каждое занятие и за полугодие по итогам просмотра. 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, конкурсno – выставочной деятельностью школы. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра – выставки проводится:

- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет – в 5 классе;
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 6 лет – в 6 классе.

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

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовывать идею в серии композиций (не менее трёх), связанных единством замысла и воплощения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются школой на основании ФГТ.

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

Этапы работы:

- поиски темы, выстраивание концепции серии композиций; сбор и обработка материала; выполнение зарисовок, эскизов, этюдов;
- поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии композиций, так и всей серии в целом;
- сдача итоговых композиций и завершение всей работы в конце учебного года;
- выставка – защита итоговых композиций.

Критерии оценок.

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

- 5 (отлично) – обучающийся самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работы отличаются оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.
- 4 (хорошо) – обучающийся справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.
- 3 (удовлетворительно) – обучающийся выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

5. Методическое обеспечение учебного процесса.

Методические рекомендации преподавателям.

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это даёт возможность преподавателю творчески подходить 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) должно чётко 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 композиции.
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 цветowych эскизов.
8. Выполнение картона композиции.
9. Выполнение работы на формате в материале.

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

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

Преподаватель должен помочь обучающимся выбрать тему итоговой работы. При всей углублённости и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному обучающемуся.

После выбора основной темы и её 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, - её колористическое решение.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

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

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания обучающихся, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев), участие обучающихся в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно – просветительской деятельности школы.

Дидактические материалы.

Для успешного результата в освоении программы по предмету «Композиция станковая» необходимы следующие учебно – методические пособия:

- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной композициям;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
- работы обучающихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет – ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

6. Список литературы и средств обучения.

Список методической литературы.

1. Программа по композиции в ДХШ, М., 1977г.
2. В.В. Алексеева «Что такое искусство?», выпуск 2, М., «Советский художник», 1979г.
3. Е.В. Лебедева, Р.М. Черных «Искусство художника-оформителя», М., «Советский художник», 1981г.
4. Сборник «Чтобы ожили стены», М., «Молодая гвардия», 1977г.
5. Школа изобразительного искусства, вып.7, М., «Искусство», 1966г.
6. Школа изобразительного искусства, вып.1-3, М., «Изобразительное искусство», 1986, 1988, 1990г.г.
7. А.Д. Гончарова «О композиции», выступление на сессии АХ СССР в 1979г., журнал «Художник», №6, 1981г., стр. 34-37.
8. Е.А. Кибрик «Объективные законы композиции в изобразительном искусстве», журнал «Вопросы философии», №10, 1966г.
9. А. Алехин «Композиция», журнал «Юный художник», №5, 1980г., №8, 1980г.
10. Е.В. Шорохов, Н.Г. Козлов «Композиция», М., «Просвещение», 1978г.
11. Е.В. Шорохов, «Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе», М., «Просвещение», 1977г.
12. С. Капланова «От замысла и натуры к законченному произведению», М., «Изобразительное искусство», 1981г.

13. «Рисунок. Живопись. Композиция». Хрестоматия. Составили: Н.Н. Ростовцев, Е.Н. Шорохов, С.Е. Игнатъев, М., «Просвещение», 1989г.
14. Н.Н. Волков «Композиция в живописи», М., «Искусство», 1977г.
15. Рекомендации по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.
16. Федеральные государственные требования к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ».
17. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004г.
18. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М., Педагогика, 2002 г.
19. Фаворский В.А. О композиции. «Искусство» № 1-2, 1983 г.
20. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986 г.
21. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974 г.
22. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990 г.
23. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. «Творчество» №3, 1984 г.
24. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986 г.

Список учебной литературы.

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М., Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004 г.
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М., Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008 г.
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М., Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005 г.
4. Бесчастнов Н.П. Чёрно – белая графика . М., Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002 г.
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция, М. «Владос», 2006 г.
6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996 г.
7. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М., Конец века, 1997 г.
8. Барышников А.П. Перспектива. М., 1955 г.

Средства обучения.

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно – плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, методический фонд учебных работ обучающихся, 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.

Одобрено методическим Советом МБОУДОД «ДХШ г. Орла»
от 11.05.2012 г.

Принято педагогическим Советом МБОУДОД «ДХШ г. Орла»
от 30.05.2012 г.