

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

Рабочая программа
по учебному предмету
«КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
– 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
(от 10 до 12 лет)

Город Орёл
2017 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 этапе 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.
- Иллюстративный материал общеобразовательной программы.

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 требований общеобразовательной программе общеразвивающей направленности в области изобразительного искусства.

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение обучающимися знаний, умений и навыков по выполнению живописных и графических 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 предмету «Композиция станковая» 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

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

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 всё 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 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 картинную плоскость. Не следует торопиться брать 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 обучающимися над созданием композиционного образа наиправейшим требованием должно быть требование устного пересказа создаваемой композиции.

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая».

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 1 год ежегодно по 1 учебному часу (40 минут) в учебную неделю.

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

Сведения о затратах учебного времени отражены с учетом распределения объема учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета: на максимальную нагрузку обучающихся.

При сроке обучения: 1 год, объем учебной нагрузки составляют- 34 уч. часа;
Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 1 летнем обучения составляет 34 часа - аудиторных занятий,

Самостоятельная работа программой не предусмотрена, в связи с большой загруженностью обучающихся в общеобразовательной организации.

Сведения о затратах учебного времени и графике аттестации

Сроки освоения образовательной программы «Композиция станковая»

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени				Всего часов
Год обучения /возраст обучающихся	1 год (возраст обучающихся 10-12 лет)				
Полугодия/четверти	1		2		
	1 четверть	2 четверть	3 четверть	4 четверть	
Аудиторные занятия	16		18		34
Вид аттестации по полугодиям.	Промежуточная аттестация		Промежуточная аттестация		Итоговая аттестация просмотр

Форма проведения учебных занятий.

Занятия по предмету «Композиция станковая» рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от **6** до **12** человек).

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

Недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия: - **40 минут**

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

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 дать обучающимся 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 художественной школы необходимо выделить обязательное требование в обучении – постепенность и последовательность усложнения заданий и тем предмета на основе наблюдений окружающей действительности.

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;
- развитие зрительной и вербальной памяти;
- развитие образного мышления и воображения;
- формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства;
- воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное.
- 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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

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, художественных впечатлений);
- аналитический (изучение композиционных построений картинной плоскости у мастеров изобразительного искусства по репродукциям картин и в художественных музеях).

Предложенные методы работы 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. Обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, костюма и т. д..

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

Учебный класс по предмету «Композиция станковая» должен быть оснащён учебными столами, мольбертами, стульями, табуретами, ведрами для воды, компьютером, учебными и методическими пособиями, интерактивной доской или ЖК телевизионной панелью и иметь связь с Интернетом.

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. 5x8 см), удлиненный 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 и графике.

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

13. 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)	
			Аудиторные занятия	Максимальная Учебная нагрузка
1 год обучения (возраст обучающихся от 10 до 12 лет)				
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	Урок	5	5

	искусства			
1.3	Главное пятно в композиции и средства его выявления	Урок	5	5
1.4	Контрольное задание 1 полугодия. Плоскостное изображение замкнутого пространства	Урок	5	5
			16	16
1 год обучения (возраст обучающихся от 10 до 12 лет)				
2 полугодие				
1.7	Вводная беседа о предмете «Станковая композиция» 2 полугодие	Урок	1	1
1.8	Осмысленная организация конфигурации пятна сюжета композиции, образуемого средой вокруг главного предмета	Урок	3	3
1.9	Ритм в композиции	Урок	4	4
1.10	Силуэт, конфигурация пятна при плоскостном решении	Урок	4	4
1.11	Контрольное задание 2 полугодия. Плоскостное изображение замкнутого пространства.	Урок	4	4
1.12	Просмотр учебных работ обучающихся за учебный год	Урок	1	1
			18	18

Содержание разделов и тем. Годовые требования.

1 год обучения (возраст обучающихся от 10 до 12 лет)

1 полугодие.

Раздел 1. Основы композиции станковой.

1.1 Вводная беседа о предмете «Композиция станковая» в 1 полугодии.

Демонстрация учебных работ обучающихся школы, выполненных в различной технике и тематике. Дается перечень необходимого количества материалов для работы обучающихся по предмету «Композиция станковая». Преподавателем демонстрируются репродукции картин мастеров изобразительного искусства и личные работы преподавателя.

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

Задача: знакомство с программой предмета «Композиция станковая» в 1 классе 1 полугодия, с материалами и техниками применяемыми при создании композиции.

1.2 Знакомство обучающихся с композицией на плоскости листа.

Знакомство с форматами листа и техниками изобразительного искусства.

Цель задания: подготовить обучающихся к обоснованному ведению композиционных поисков в маленьких форматах листа с применением разнообразных материалов и техник исполнения в одноплановом

пространстве формата листа.

На **аудиторных занятиях** выполнить три задачи с обучающимися:

Задача «А»: Выбор размера предметов композиции по отношению к формату листа с учетом сюжета.

Изучение двух величин: высота и ширина в сочетании с передачей динамики или статики действия в композиции.

Темы: «Насекомые», «Птицы», «Цветы».

Задача «Б»: Положение предметов композиции на формате листа относительно центра.

Изучение двух величин: высота и ширина в сочетании с передачей динамики и статики действия в композиции.

Темы: «Растения», «Рыбы», «Животные».

Задача «В»: Визуальная уравновешенность предметов композиции в формате листа.

Изучение двух величин: высота и ширина в сочетании с передачей динамики действия в композиции.

Темы: «Воздух», «Вода», «Земля», «Огонь» - как среда обитания.

Материалы:

бумага (белая и цветная), карандаш, тушь, перо, кисть, акварель, гуашь.

Предлагается несколько форматов на 1/8 листа ватмана:

- квадрат - 5х5 см

- прямоугольник - 5х8 см и 3х8 см с применением их в вертикальном или горизонтальном решениях в зависимости от выбранного сюжета композиции по Золотому сечению.

Количество учебных работ, независимо от предложенных форматов листа, определяется преподавателем в зависимости от индивидуальных способностей обучающихся, их творческой активности и работоспособности от 1 до 10.

1.3 Главное пятно в композиции и средство его выявления.

Цель задания: обучить обучающихся умению создавать эмоциональные плоскостные композиции в различных тепло-холодных гаммах и передавать в работах чувства симметрии, равновесия, асимметрии. Изучение приемов работы в технике «Аппликация» из цветной бумаги и закрепление навыков работы обучающихся в заданных форматах листа.

На **аудиторных занятиях** выполнить три задачи с обучающимися в жанре «Натюрморт»:

Задача «А»: Свободное пространство вокруг центрального пятна композиции.

Задача «Б»: Положение главного пятна композиции относительно дополнительных пятен.

Задача «В»: Размер главного пятна композиции относительно дополнительных пятен.

1. Большое главное пятно сюжета композиции относительно малых.
2. Малое главное пятно сюжета композиции относительно больших.

3. Равенство размеров главного и дополнительных пятен сюжета композиции.

Темы: свободные с решением в теплой или холодной гаммах.

Предлагается несколько форматов листа: квадрат, прямоугольник, круг до 1/8 – 1/4 листа ватмана. Рекомендуется применять с обучающимися заготовленные преподавателем шаблоны из картона, металла, пластика различной конфигурации для работы с цветной бумагой, тканью и т.д.

Материалы:

цветная бумага, ткань, клей (ПВА), ножницы, карандаш, картон, шаблоны.

Количество учебных работ обучающихся определяется преподавателем в зависимости от индивидуальных способностей и творческой активности обучающихся от 1 до 9 работ.

1.4 Контрольное задание 1 полугодия.

Плоскостное изображение замкнутого пространства.

Цель задания: закрепление полученных знаний, умений, навыков и выявление индивидуальных наклонностей обучающихся. Решаются задачи первых трех заданий учебной программы.

На аудиторных занятиях выполнить две задачи:

Задача «А»: Выполнение обучающимися конкурсных заданий полугодия.

Техника выполнения по выбору обучающихся и преподавателя согласно условиям конкурса.

Задача «Б»: Выполнение «Аппликаций» из цветной бумаги по рекомендованной преподавателем тематике на закрепление знаний и умений, полученных обучающимися в течение полугодия.

Темы композиций и формат листа оговаривается преподавателем в жанре «Натюрморт».

Материалы:

по выбору обучающихся.

Количество работ выполняется в зависимости от работоспособности обучающихся от 1 до 3.

1 год обучения (возраст обучающихся от 10 до 12 лет)

2 полугодие.

1.5 Вводная беседа о предмете «Композиция станковая» во 2 полугодии.

Демонстрация учебных работ обучающихся школы, выполненных в различной технике и тематике. Дается перечень необходимого количества материалов для работы обучающихся по предмету композиция.

Демонстрируются репродукции картин мастеров изобразительного искусства и личные работы преподавателя.

Цель: закрепление понятий «композиция», «жанры в композиции».

Задача: знакомство с программой предмета «Композиция станковая» в 1 классе 2 полугодия, с материалами и техниками применяемыми при создании композиции.

1.6 Осмысленная организация конфигурации пятна сюжета композиции, образуемого средой вокруг главного предмета.

Цель задания: визуальное изучение состояния природы в плоскостном, одноплановом пространстве выбранного формата листа.

Характеристика конкретного образа сюжета композиции на основе знаний об окружающей природной среде.

На **аудиторных занятиях** выполнить:

Задача: выполнить композиционные решения предложенных тем в одноплановом пространстве выбранного формата листа в жанре «Пейзаж».

Темы: «Ветер», «Мороз», «Ливень», «Снег», «Жара».

Материалы:

акварель, гуашь, перо, кисть, уголь, пастель, бумага до 1/8 листа ватмана.

Количество работ обучающихся определяется преподавателем в зависимости от работоспособности обучающихся от 1 до 5.

1.7 Ритм в композиции.

Цель задания: знакомство обучающихся с построением ритмических композиций на плоскости листа. Изучение произведений греческого, египетского, византийского искусства путем их копирования. Обращать внимание обучающихся на подбор материалов изобразительного искусства для решения конкретных ритмических задач. Осмысление обучающимися взаимодействия темы композиции и средств ее выражения.

На **аудиторных занятиях** выполнить три задачи плоскостного решения композиции через копирование произведений мастеров:

Задача «А»: Ритм как средство композиционного строя.

Выполнение обучающимися копии произведений греческого, египетского, византийского искусства с репродукций разной сложности. Обращается внимание обучающихся на строгое копирование произведений искусства.

Задача «Б»: Выполнить средством пятна эмблемы, марки, заставки, книжные знаки (экслибрис). Выполнение обучающимися копий произведений мастеров графики с применением ритма в композициях.

Темы: «Музыка», «Танец», «Театр».

Задача «В»: Выполнить копии ритмические композиции средством «Линия».

Темы: «Космос», «Цирк», «Спорт».

Материалы:

бумага, акварель, гуашь, тушь, перо, кисть, карандаш, гризайль, цветная или тонированная бумага.

Формат до 1/8 листа ватмана и определяется копируемыми произведениями.

Количество работ определяется преподавателем в зависимости от способностей и работоспособности обучающихся от 1 до 7.

1.8 Силуэт, конфигурация пятна при плоскостном решении.

Цель задания: изучение композиционных соотношений пятна и плоскости формата листа, изучение равновесия пятен и плоскости листа. Изучение обучающимися технических приемов работы с трафаретом и изготовление шаблонов различной конфигурации (возможно для задания 1.3 программы).

На **аудиторных занятиях** выполнить две задачи в жанре «Натюрморт»:

Задача «А»: Размещение 1 предмета сложной конфигурации в заданном формате листа: квадрат, прямоугольник, круг, эллипс по выбору обучающихся.

Задача «Б»: Размещение 2-х и более предметов композиции, взаимодействующих друг с другом в заданном формате листа: квадрат, прямоугольник, круг, эллипс по выбору обучающихся. Работы выполняются в технике аппликации из цветной бумаги в трафаретном исполнении на форматах до 1/8 листа ватмана. Колористическая направленность работ обучающихся в теплой или холодной гаммах, возможно черно-белое решение.

Количество учебных работ определяется преподавателем в зависимости от способностей и работоспособности обучающихся от 1 до 7.

Материалы:

бумага, картон, скальпель, ножницы, клей (ПВА), гуашь, поролон, цветная бумага.

1.9 Контрольное задание 2 полугодия.

Плоскостное изображение замкнутого пространства.

Цель задания: проверка полученных знаний, умений, навыков за 1 класс обучения. Выявление индивидуальных способностей обучающихся и направление их развития.

На **аудиторных занятиях** выполнить две задачи:

Задача «А»: Выполнение обучающимися конкурсных заданий полугодия.

Техника выполнения и формат по выбору обучающихся и преподавателя согласно условиям конкурсных заданий.

Задача «Б»: Выполнение композиций на свободную или заданную преподавателем тему в техниках по выбору обучающихся из изученных в 1 классе. Форматы листа оговариваются преподавателем. Жанры «Пейзаж» и «Натюрморт».

Материалы:

по выбору обучающихся и преподавателя.

Количество работ выполняется в зависимости от работоспособности обучающихся от 1 до 3.

Задание для **самостоятельной работы:** выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем.

1.10 Просмотр учебных работ обучающихся выполненных за учебный год

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

- первичные знания о видах и жанрах изобразительного искусства;
- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знания о правилах изображения предметов с натуры, по памяти и воображению;
- 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 с форматом листа, с различными художественными материалами и техниками.

- 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;
- о жанрах и видах изобразительного искусства.

- 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 изображение замкнутого пространства композиции на плоскости листа;
- 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.

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.

Промежуточный контроль. Формы промежуточной аттестации.

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Оценки обучающимся выставляются по учебным четвертям по итогам оценок за каждое занятие. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра – выставки проводится при сроке освоения общеобразовательной программы «Композиция станковая» 1 год каждого года обучения.

Критерии оценок.

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: 5 «отлично» , 4 «хорошо» , 3 «удовлетворительно»:

5 (отлично) – обучающийся самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работы отличаются оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

4 (хорошо) – обучающийся справился с поставленными перед ним задачами, но прибегал к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) – обучающийся выполнил задачи, но сделал 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 фор - эскизы.
5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
6. Варианты тонально – композиционных эскизов.
7. Варианты цветовых 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 фор - эскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым обучающимся.

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в живописи или графике, может быть и серия цветовых 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.

Дидактические материалы.

Для успешного результата в освоении программы по предмету «Композиция станковая» необходимы следующие учебные и научно – 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, специальное оборудование, мебель, натюрмортным фондом.
- **наглядно – плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, методический фонд учебных работ обучающихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные и ЖК панели.
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные гипсовые модели.
- **Электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы, компьютеры, сканеры, принтеры и плоттер;
- **аудиовизуальные:** слайд – фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

Одобрено методическим Советом МБУДО «ДХШ г. Орла»
от _____ Протокол № _____

Принято педагогическим Советом МБУДО «ДХШ г. Орла»
от _____ Протокол № _____

АВТОР: ЛЕБЕДЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ,
преподаватель высшей квалификационной категории по должности «Преподаватель» МБУДО «ДХШ г. Орла», член ВТОО «Союз художников России», член ОТОО «Союз педагогов - художников», заслуженный работник культуры Российской Федерации, член – корреспондент Международной академии общественных наук.