Приложение № 24

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская художественная школа города Пскова»

Предметная область ПО.01.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Программа по учебному предмету ПО.01.УП.03. КОМПОЗИЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 27A1A2A6F2F36ECEA324D4D99C9BAB1B
Владелец: Цветков Олег Николаевич
Действителен: с 28.05.2024 до 21.08.2025

Псков 2015

«Рассмотрено»
Методическим советом
МБОУ ДОД ДХШ г. Пскова
«15» апреля 2014 г.

«Утверждаю»
Директор МБОУ ДОД
ДХШ г. Пскова
_____О.Н. Цветков
«16» апреля 2014 г.

Разработчики:
Ковалькова С.Ю.,
преподаватель
высшей категории ДХШ
г. Пскова,
(Ф.И.О., должность)

Рецензент:
Лялина И.И.
преподаватель высшей
категории ДХШ г. Пскова,
член Союза художников РФ
(Ф.И.О., должность)

Рецензент:
Афанасьева Е.А.
член Союза художников РФ,
член Международного
художественного фонда,
председатель комиссии по
живописи Департамента
культуры города Москвы
(Ф.И.О., должность)

Приложение № 23

Приложение № 22

Содержание

№		
I.	Пояснительная записка	стр. 4-6
II.	Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике проведения промежуточной и итоговой аттестации	стр. 7
III.	Учебно-тематический план	стр.7-10
IV.	Содержание учебного предмета. Годовые требования	стр.10-30
V.	Требования к уровню подготовки обучающихся	стр. 30-33
VI.	Формы и методы контроля, система оценок	стр. 33-34
VII.	Методическое обеспечение учебного процесса	стр. 35-36
VIII.	Список рекомендуемой литературы	стр. 36-38

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись». При составлении программы учитывался многолетний опыт работы Детской художественной школы города Пскова над станковой композицией.

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения.

Основу программы «Композиция» составляет изучение основ традиционной системы обучения композиции. Композиция в данной программе понимается как сознательная деятельность по организации всех элементов изображения. Особенность данной программы – акцент на последовательное изучение правил, приемов и средств композиции. Это позволяет постепенно сформировать у учащегося специфические профессиональные навыки и качества, необходимые для художественной творческой деятельности.

Программа «Композиция» тесно связана с программами по рисунку, живописи, с пленэром. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку обязательны требования к силуэтному решению формы предметов «от пятна», а в программе «Живопись» ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Композиция» при 5-летнем сроке обучения реализуется 5 лет – с 1 по 5 класс.

При реализации программы «Композиция» с 5-летним сроком обучения: аудиторные занятия в 1-5 классах – три часа, самостоятельная работа в 1-2 классах – два часа, в 3-5 классах – три часа. Продолжительность учебного часа – 40 минут.

Приложение № 20

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету «Композиция станковая», развитие творческого потенциала обучающихся, 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.

Задачи:

- формирование у учащихся комплекса знаний, умений и навыков по композиции станковой, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства (знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы; знание основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-асимметрии; 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).
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих самостоятельной творческой деятельности (приобретение навыков творческой деятельности, умение планировать свою домашнюю работу, осуществление самостоятельного контроля своей учебной деятельности,

умение давать объективную оценку своему труду, формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности).

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция» и проведение консультаций осуществляется в форме групповых занятий (численностью от 10 до 18 человек).

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

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

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

Материально-технические условия реализации учебного предмета

Каждый обучающийся имеет возможность пользоваться библиотечными фондами детских библиотек и фондом аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

Кабинеты для работы по композиции должны быть оснащены необходимым оборудованием (столы, мольберты, необходимые различные приспособления).

Приложение № 18

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

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет общая трудоемкость учебного предмета «Композиция» составляет

924 часа (в том числе, 495 аудиторных часов, 429 часов самостоятельной работы). Экзамены проводятся с первого по пятый класс в конце второго полугодия. В остальное время видом промежуточной аттестации служат полугодовые творческие просмотры.

III. Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			максимальная учебная нагрузка	Самостоят. работа	аудиторные заня-тия
	1 год обучения, 1 полугодие				
1.	Раздел 1.Основы станковой композиции. Тема 1. Средства композиции: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, динамика и статика, симметрия и асимметрия. Силуэт и плоскость. Равновесие.				
1.1.	Вводная беседа о предмете «Композиция». Равновесие на плоскости.	урок	4	1	3
1.2.	Равновесие на плоскости (большое, среднее, малое). Силуэт и плоскость.	урок	7	1	6
1.3.	Тема 2.Статика, динамика.	урок	4	1	3
1.4.	Тема 3. Ритм.	урок	4	1	3
1.5.	Ритм в прикладной композиции.	урок	4	1	3
1.6	Ритм в композиции станковой.	урок	4	1	3

1.7.	Тема 4. Контраст форм.	урок	15	3	12
2.	Раздел 2. Цвет в станковой композиции				
2.1.	Роль цветового контраста в композиции.	урок	4	1	3
2.2.	Тема 5.Цветовой нюанс в станковой композиции.	урок	20	5	15
	ИТОГО		**66**	**15**	**51**
	1 год обучения, 2 полугодие				
3.	Раздел 3. Сюжетная композиция.				
3.1.	Ритм. Черно-белая графика.	урок	16	4	12
3.2.	Тема 6. Доминанта.	урок	8	2	6
3.3.	Тема 7. Приемы фантазирования. Перенос функций.	урок	16	4	12
3.4.	Тема 8. Симметрия и асимметрия в станковой композиции.	урок	14	2	12
3.5.	Тема 9. Композиционный центр в станковой композиции.	урок	10	1	9
	ИТОГО		**64**	**13**	**51**
	2 год обучения, 1 полугодие.				
1.	Раздел 1.Повторение материала 1 класса. Статика, динамика, центр композиции, силуэт, фактура.	урок	9	3	6
1.1.	Графическая композиция. Организация различными графическими приемами центра композиции.	урок	12	3	9
2.	Раздел 2. Сюжетная композиция.				
2.1.	Сюжетная композиция по литературному произведению. Одно, двух, многофигурная композиция (варианты построения схем, статичная, динамичная композиции).	урок	24	9	15
2.2.	Тема 3.Симметрия в станковой композиции.	урок	15	6	9
3.	Раздел 3. Цвет в станковой композиции. Выделение композиционного центра цветом.	урок	15	6	9
	ИТОГО		**75**	**27**	**48**
	2 год обучения, 2 полугодие.				
4.	Раздел 4. Городской пейзаж как жанр станковой композиции.				
4.1.	Ритм в городском пейзаже.	урок	24	6	18
5.	Раздел 5. Декоративная композиция.				
5.1.	Тема 4. Трансформация и стилизация изображения.	Урок	27	12	15

Приложение № 17

Приложение № 16

6.	Раздел 6. Передача движения в станковой композиции.	Урок	30	12	18
	ИТОГО		**81**	**30**	**51**
	3 год обучения, 1 полугодие.				
1.	Раздел 1. Сюжетная композиция.				
1.1.	Тема 1. Пейзаж как жанр станковой композиции. Ограничение цветовой палитры в станковой композиции.	Урок	21	6	15
	Раздел 2. Цвет в станковой композиции.				
2.1.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.	Урок	27	9	18
	Раздел 3. Графическая композиция.				
3.1.	Выразительные графические средства в композиции.	Урок	27	9	18
	ИТОГО		**75**	**24**	**51**
	3 год обучения, 2 полугодие.				
4.	Сюжетная композиция. Исторический жанр.				
4.1.	Живописная композиция на историческую тему.	Урок	33	12	21
4.2.	Декоративная композиция к литературному произведению.	Урок	27	9	18
4.3.	Стилизация животных.	Урок	9	3	6
4.4.	Контрольная работа	Урок	3		3
	ИТОГО		**72**	**24**	**48**
	4 год обучения, 1 полугодие				
	Раздел 1.Создание художественного образа в композиции.				
1.1.	Композиционная организация портрета.	Урок	21	6	15
1.2.	Одно, двух фигурная композиция (в интерьере, на фоне пейзажа).	Урок	24	9	15
1.3.	Многофигурная композиция на конкурсную тему.	Урок	27	9	18
	ИТОГО		**72**	**24**	**48**
	4 год обучения, 2 полугодие				
1.4.	Иллюстрации к литературным произведениям.	Урок	21	6	15
1.5.	Сюжетная композиция на конкурсную тему.	Урок	21	6	15
1.6.	Графические средства композиции для создания художественного образа.	Урок	21	6	15
1.7.	Контрольная работа	Урок	3		3
	ИТОГО		**66**	**18**	**48**

	5 год обучения I полугодие				
	Раздел 1. Графика.				
1.1.	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента.	Урок	16	4	12
1.2.	Графический лист с визуальным эффектом Вариант 1. Иллюстрация Вариант 2. Архитектурные фантазии	Урок	21	6	15
	Раздел 2. Сюжетная композиция.				
2.1.	Сюжетная композиция на конкурсную тему.	Урок	34	10	24
	ИТОГО		**72**	**20**	**51**
	5 год обучения II полугодие				
	Раздел 3.				
3.1.	Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры).	Урок	27	9	18
3.2.	Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсная тема).	Урок	29	8	21
3.3.	Декоративный натюрморт.	урок	15	3	12
	ИТОГО		**71**	**20**	**51**

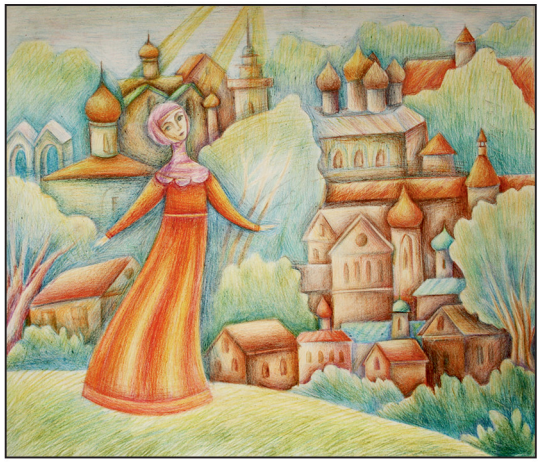
IV. Содержание учебного предмета.

1 класс.

Знакомство с понятием «композиция», ее основными средствами (ритм, статика, динамика, композиционный центр и т.д.). Выбор размера предмета по отношению к формату. Положение изображения на листе бумаги. Выявление композиционного центра в композиции различными средствами. Ритм в композиции. Знакомство с элементами цветоведения: смешение цветов, цветовая перспектива, эмоциональная характеристика цвета и ее роль в образном строе композиции. Компоновка в листе 1, 2, 3 предметов. Работа пятном и линией, поиск выразительного силуэта. Знакомство с композиционными схемами. Композиция с животными. Овладение навыками работы различными материалами (гуашь, акварель, мелки восковые и акварельные и т.д.).

2 класс.

Разработка в композиции несложных сюжетов. Поиск выразительного композиционного решения, отбор наиболее выразительных живописных средств (формат, цветовая гамма и др.).

Приложение № 14

Применение на практике знаний о линейной и цветовой перспективе. Овладение новыми техниками (пастель, акварель, графика). Шрифтовая композиция.

3 класс.

Композиции в пейзаже и интерьере. Выполнение композиции по наблюдениям, впечатлениям, по памяти. Использование зарисовок с натуры. Поиски выразительного композиционного решения, организация плоскости листа. Разработка перспективного решения интерьера, передача освещения. Передача настроения природы и человека цветом. Использование различных композиционных схем.

4 класс

Создание художественного образа в композиции. Изучение портретного жанра, схем построения и видов костюмированного портрета (аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового).

Продолжение изучения способов создания оригинальной творческой композиции; использование света как одного из выразительных средств композиции. Закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон».

5 класс

Изучение технических и композиционных особенностей книжной графики. Использование орнамента как одной из составляющих книжной графики. Знакомство с визуальными эффектами, используемыми в графике.

Знакомство с особенностями архитектурных стилей, как исторических, так и современных. Создание многофигурных композиций.

Годовые требования. Содержание разделов и тем.
1 год обучения, I полугодие

Раздел 1. Основы композиции станковой

Тема 1. Средства композиции: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, динамика и статика, симметрия и асимметрия.

Силуэт и плоскость. Равновесие.

Цель: познакомить с предметом «композиция», композиционными приемами, применяемых в композиции.

Познакомить с одним из главных приемов в композиции – равновесием (равновесие по массе, тону, цвету).

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

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в библиотеках.

1.1.Вводная беседа о предмете «Композиция».

Равновесие на плоскости. Равновесие основных элементов композиции в листе.

Цель: развитие образного мышления, знакомство с понятиями: «композиция», «компоновка в листе», «композиционный центр», «формат листа», «эскиз», «силуэт», «пятно», «ритм».

Выполнить несколько эскизов на равновесие в листе.

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

Самостоятельная работа: выполнить несколько эскизов на равновесие в листе.

1.2. Равновесие на плоскости (большое, среднее, малое). Силуэт и плоскость. (Приложение № 1)

1.3.Статика, динамика.

Цель: дать понятия «статичная композиция», «динамичная композиция».

Задача: познакомить с правилами передачи движения и правилами передачи покоя.

Правила передачи движения:

- если на картине используется одна или несколько диагональных линий, то изображение будет казаться более динамичным;
- эффект движения можно создать, если оставить свободное пространство перед движущимся объектом;
- для передачи движения следует выбирать определенный момент, который наиболее ярко отражает характер движения, является его кульминацией.

Правила передачи покоя:

- если на картине отсутствуют диагональные направления;
- если перед движущимся объектом нет свободного пространства;
- если объекты изображены в спокойных (статичных) позах, нет кульминации действия;
- если композиция является симметричной, уравновешенной или образует простые геометрические схемы, то она считается статичной. *(Приложение № 2)*

Приложение № 13

Приложение № 12

1.4. Ритм.

Цель: дать понятие «ритм в композиции», объяснить значение и роль повтора в композиции. Объяснить, что ритм может быть активный, порывистый, дробный и плавный, спокойный и замедленный.

Показать на примерах, чем может быть задан ритм – линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета.

Задача: познакомить и развивать навыки применения ритмических закономерностей в композиции, добиваясь «динамичности» или «статичности» в листе. *(Приложение № 3)*

1.5. Ритм в прикладной композиции

Цель: изучить особенности ритма в прикладной композиции (народные промыслы, дизайн ткани, дизайн упаковки и др.).

Задача: развивать навыки работы с эскизами, умение применять ритмические закономерности в композиции.

Печатная графика. Шрифт – повтор, чередование, акцент, интервал.

Шрифтовая композиция «Моё имя», «Мой город»

Выполнение эскизов.

Предполагаемое аудиторное задание: создать шрифтовую композицию, вписать ее в формат, попытаться создать образ слова, используя, например, перевод или толкование своего имени.

Самостоятельная работа: подобрать материал в библиотеке для использования в композиции, сделать зарисовки в соответствии с темой. *(Приложение № 4)*

1.6. Ритм в станковой композиции.

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: выработать навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Предполагаемое аудиторное задание: «Музыка осеннего леса» - композиция с ритмом стволов деревьев, веток, листьев, облаков.

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки различных пород деревьев (береза, ель, сосна).

1.7. Контраст форм.

Цель: дать понятие «контраста»; развитие восприятия контрастов в окружающем мире; научить использовать контраст для передачи художественного образа.

Задача: закрепить понятия «равновесие», «ритм», «статика», «динамика».

Предполагаемое аудиторное занятие: композиция на тему «Животные».

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки животных.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой.

Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета.

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета.

Задача: знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания колеров.

2.1. Роль цветового контраста в композиции.

Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста.

Цель: изучение понятий «контраст цвета по теплохолодности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе.

Задача: усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции.

Предполагаемое аудиторное задание: Композиция на тему «Цирк».

Самостоятельная работа: создание цветовых выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме.

2.2. Тема 5.Цветовой нюанс в станковой композиции.

Цель: познакомить с ролью разных цветовых сочетаний для передачи настроения в композиции. Дать понятие «нюанс». Использование ритма в композиции.

Задача: развивать навыки создания гармоничных цветовых сочетаний в композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: композиция на тему: «Русская сказка». *(Приложение № 5)*

Самостоятельная работа: создание различных оттенков холодной гаммы

1 год обучения II полугодие

Раздел 3. Сюжетная композиция

Приложение № 11

Приложение № 10

3.1. Ритм. Черно-белая графика.

Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма (продолжение темы 1.4). Ритм активный, порывистый, дробный и плавный, спокойный, замедленный и т.п. Ритм может быть задан линиями, пятнами света и тени.

Цель: закрепить понятие «ритм в композиции», роль повтора в композиции.

Показать на примерах, чем может быть задан ритм – линиями, пятнами света и тени.

Задача: развивать навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: Композиция на тему: «Город»

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки на улицах города различных зданий, элементов городского пейзажа.

3.2. Тема 6. Доминанта.

Наиболее заметный и вызывающий повышенный зрительский интерес участок картинной поверхности композиции называется композиционным центром. Композиционный центр – это как главное место в картине (композиции), где располагаются главные герои или главные предметы. При этом, все элементы композиции должны быть подчинены этому главному. Все линии, пятна, фигуры, все должно подводить зрителя к этой главной «точке» в композиции.

Выделить композиционный центр можно используя: активное движение, повышенный контраст; а также с помощью освещения, цветовой насыщенности, масштаба, размера, фактуры, проработанности.

Доминанта (лат. – «господствующая»). Композиционная доминанта – преобладающий, наиболее заметный элемент композиции. Доминантой может быть как конкретный элемент, так и цвет, форма, направление. Доминанта – то, что в первую очередь бросается в глаза в композиции, и это не обязательно композиционный центр.

Принцип доминанты – главный принцип, помогающий найти правильное соотношение контрастов, акцентов и противоположных сил в композиции, правильно разместить их на картинной плоскости и создать композиционный центр. Доминантными можно сделать любые объекты или части композиции, усиливать или ослаблять их доминантность - все зависит от желаемого

визуального эффекта. Доминантные объекты или элементы композиции принято называть доминантной композицией.

В художественной практике доминанта является стержнем композиционного принципа соподчиненности, обеспечивает целостность и своеобразие художественной формы произведения. Как господствующая идея, определяет построение всей композиции, формирует устойчивость и функционирование ее организации. Понимание основных закономерностей создания художественной формы помогает художнику реализовать свои чувства, идеи, образы.

Несколько способов реализации доминанты в композиции:

- Доминанта выделяется посредством группирования и концентрации нескольких элементов на одном участке плоскости по сравнению с достаточно спокойным и равномерным их распределением на других плоскостях;
- доминанта выделятся только цветом, все элементы структуры имеют одинаковые размеры и форму;
- доминанта реализуется посредством использования контрастной формы;
- доминанта создается увеличением размеров одного из элементов структуры;
- при организации доминанты следует учитывать законы визуального восприятия плоскости; соответственно этим законам, доминанта должна, как правило, располагаться в активной центральной части плоскости. *(Приложение № 6)*

Цель: познакомить с определениями «композиционный центр» и «доминанта».

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

Предлагаемое аудиторное задание: Абстрактная композиция на выявление композиционного центра и доминанты.

Самостоятельная работа: познакомиться с работами Василия Кандинского, плакатами Владимира Маяковского, Владимира Лебедева.

3.3. Тема 7. Приемы фантазирования. Перенос функций.

Цель: развивать творческие способности, учить видеть необычное в обычных бытовых предметах, на практике закреплять пройденные правила композиции.

Приложение № 8

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

Предлагаемое аудиторное задание: Станковая композиция с использованием элементов фантазирования (рукавичка – дом, башмак – корабль, и др.).

Самостоятельная работа: зарисовки бытовых предметов.

3.4. Тема 8. Симметрия и асимметрия в композиции станковой.

Понятия «симметрия» и «асимметрия».

Цель: создать выразительную композицию, выразительные силуэты деревьев, выделить зрительный центр композиции цветом, создать осеннее настроение, используя теплую цветовую гамму.

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

Предлагаемое аудиторное задание: композиция «Осенний лес». *(Приложение № 7)*

Самостоятельная работа: домашние зарисовки осенних листьев.

3.5. Тема 9. Композиционный центр в станковой композиции.

Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему.

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

Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному произведению, сказке.

Самостоятельная работа: зарисовки костюмов.

2 год обучения I полугодие

Раздел 1. Повторение материала 1 класса.

Статика, динамика, центр композиции, силуэт, фактура.

Цель: закрепить понятие «композиция», ее основных средств (ритма, статики, динамики, композиционного центра и т.д.), выбор размера предмета по отношению к формату, выбор положения изображения по отношению к формату. Вспомнить средства

для выделения композиционного центра, использование ритмических закономерностей в композиции.

Задача: приобретение практических навыков при построении графической композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью графических средств.

Предлагаемое аудиторное задание: графическая композиция на тему «Мир воды», «Мир природы»

Самостоятельная работа: зарисовки животных, рыб, птиц.

Раздел 2. Сюжетная композиция

Графическая композиция.

2.1. Сюжетная композиция по литературному произведению.

Однофигурная, двухфигурная композиция, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции). Иллюстрирование русской народной сказки.

Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто «Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А. А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. Кругликова и других). Знакомство с понятием «цезура» в пространственном построении двухфигурной композиции на примере произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Г е «Петр I допрашивает царевича Алексея».

Задача: приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга.

Предлагаемое аудиторное задание: Иллюстрация к литературному произведению (русской народной сказке) или конкурсная тема. *(Приложение № 8)*

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

2.2.Симметрия в станковой композиции.

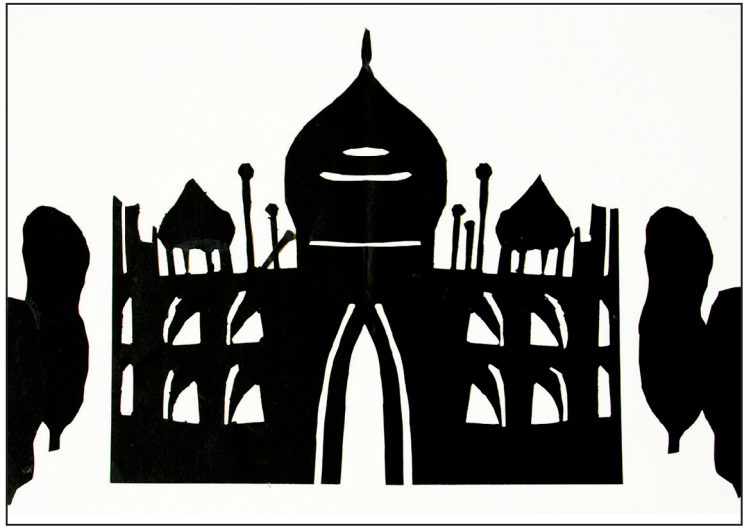
Цель: закрепить понятие «симметрия» и ее роли в композиции.

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

Предлагаемое аудиторное задание: выполнить аппликацию (рисунок) с использованием силуэта на белом или цветном фоне. Например: сказочный замок.

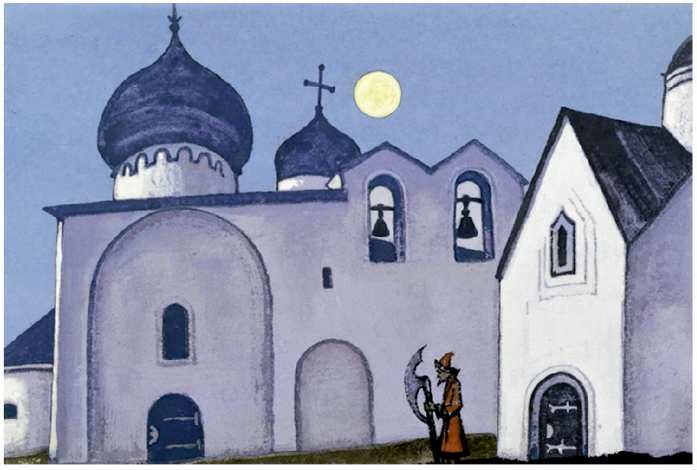

Приложение № 6

Самостоятельная работа: выполнение небольших зарисовок- силуэтов фигур человека, животных, насекомых.

Раздел 3. Цвет в станковой композиции. Выделение композиционного центра цветом.

Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».Развитие композиционного и образного мышления, знакомство с влиянием формы пятна на создание художественного образа.

Задача: изучение возможностей подчинения тонального и цветового решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

Предлагаемое аудиторное задание: Зимняя сказка» (пейзаж)

Самостоятельная работа: выполнить зарисовки деревьев.

2 год обучения II полугодие

Раздел 4. Городской пейзаж, как жанр станковой композиции.

Ритм в городском пейзаже.

Цель: закрепить понятие «ритм» в композиции, создать выразительный образ города, передать настроение цветом, фактурой.

Задача: приобретение практических навыков при построении динамичной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью графических средств.

Предлагаемое аудиторное задание: «Жизнь моего города» (городской пейзаж). *(Приложение № 9)*

Самостоятельная работа: сделать зарисовки элементов городского пейзажа, вспомнить пленэрные занятия.

Раздел 5. Декоративная композиция.

Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.

Монокомпозиция – художественное произведение, заключенное в рамки определенного формата, заданного автором или ситуацией.

1. Монокомпозиция всегда строится на плоскости, ограниченной заданными размерами, поэтому располагать все элементы нужно так, чтобы создавалось впечатление замкнутости:

а) близость мотивов к границам плоскости мешает созданию

замкнутой структуры, поэтому необходимо определять минимальное расстояние от краев плоскости;

б) большую роль играет общий характер силуэта – для четкого восприятия он должен иметь форму, близкую к простым геометрическим фигурам.

2. Если монокомпозиция является сложной и состоит из множества мотивов, их следует сгруппировать так, чтобы внимание акцентировалось на центральной части плоскости (например, по кругу в нужном направлении (курсы – 1 худ. шк. Москвы – музыканты в круге).

3. Все элементы художественного произведения, независимо от сложности композиции, должны быть в равновесии.

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

Задача: навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета.

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром: рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»; изображение силуэта этого предмета.

Самостоятельная работа: выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.

N.B. Работа над монокомпозицией осуществляется по этапам:

- изучение функционального назначения композиции в предметной среде;
- возникновение композиционного замысла и его обоснование в эскизе;
- разработка композиционной схемы рисунка (при этом решаются такие вопросы, как членение плоскости на части, принципиальное размещение основных ритмических элементов, организация доминанты;
- сбор дополнительного материала по теме: зарисовки, копирование, поиск формы объектов, последовательное заполнение композиционной схемы конкретными объектами;
- построение завершенного эскиза монокомпозиции на основе композиционной схемы и собранного материала. *(Приложение № 10)*

5.1.Трансформация и стилизация изображения.

Цель: формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка.

Приложение № 4

Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик. Предлагаемое аудиторное задание: трансформация формы трех предметов (лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций:

- уменьшение ширины в два раза;
- увеличение ширины в два раза;
- изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета). *(Приложение № 11)*

Самостоятельная работа: поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и величине.

Раздел 6. Передача движения в станковой композиции.

Закрепить правила передачи движения:

- если на картине используется одна или несколько диагональных линий, то изображение будет казаться более динамичным;
- эффект движения можно создать, если оставить свободное пространство перед движущимся объектом;
- для передачи движения следует выбирать определенный момент, который наиболее ярко отражает характер движения, является его кульминацией.

Цель: закрепить понятие «динамика» в композиции, создать выразительный образ, передать настроение цветом.

Задача: приобретение практических навыков построения динамичной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью графических средств.

Предлагаемое аудиторное задание: плакат, посвященный историческим событиям, в защиту окружающей среды, в защиту животных. *(Приложение № 12)*

Самостоятельная работа: просмотреть плакаты Окон РОСТа, (В.Маяковский, В.Лебедев, Кукрыниксы).

3 год обучения I полугодие

Раздел 1. Сюжетная композиция

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, с соблюдением масштаба. *(Приложение № 13)*

Самостоятельная работа: познакомиться с пейзажными зарисовками великих мастеров: В. Ван Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.

Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».

Задача: изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на конкурсную тему или на тему «Друзья». *(Приложение № 14)*

Самостоятельная работа: исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.

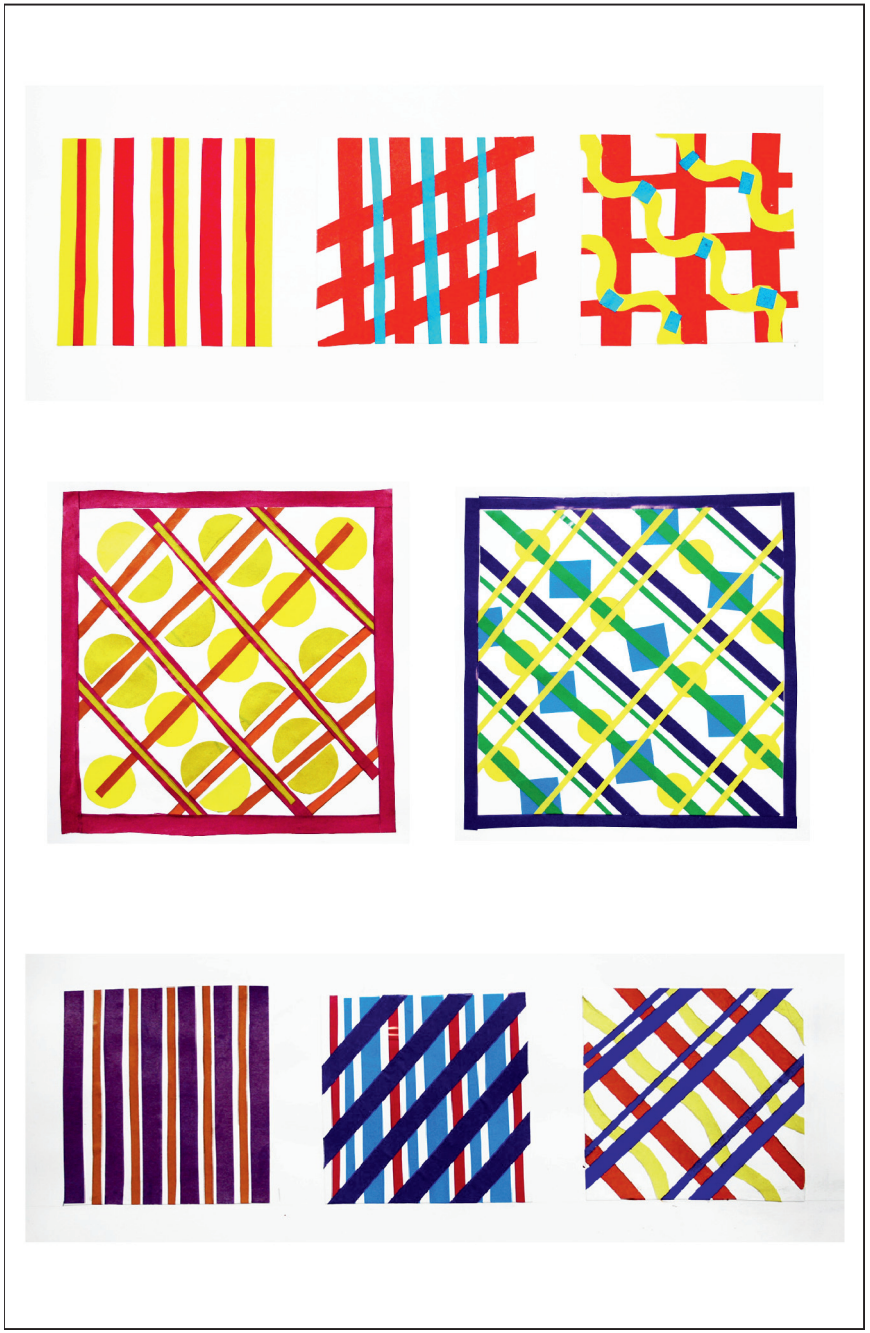
Раздел 3. Графическая композиция. Выразительные графические средства в композиции.

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

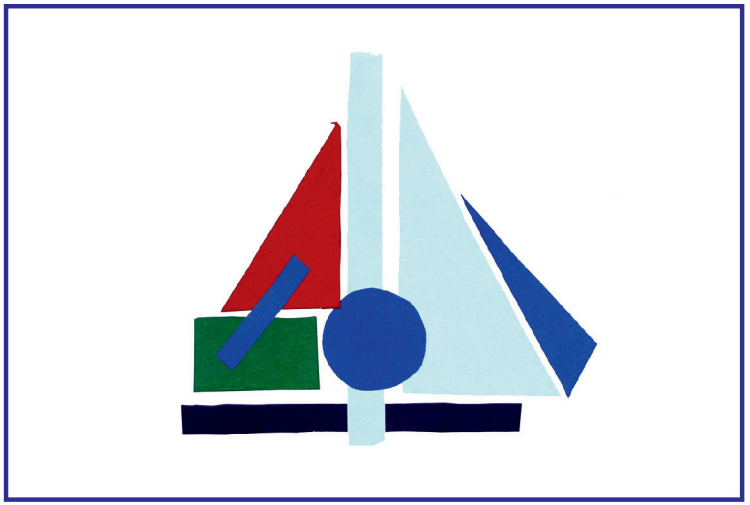
Задача: изучение возможностей подчинения тонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра графическими средствами.

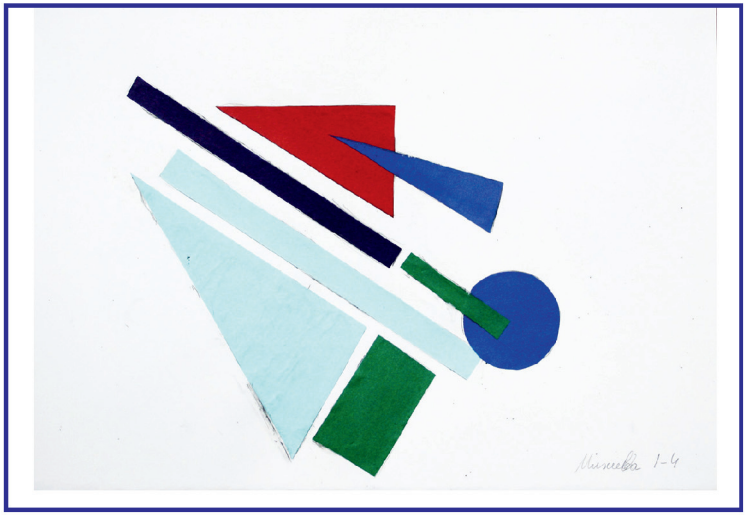
Предлагаемое аудиторное задание: Сюжетная композиция по литературному произведению.

Самостоятельная работа: познакомиться с литературным произведением, историческими костюмами, предметами интерьера времени написания произведения (сделать зарисовки к своей композиции).

Приложение № 2

3 год обучения II полугодие

Раздел 4. Сюжетная композиция (исторический жанр)

4.1. Исполнение графической композиции на историческую тематику.

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

- 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 исторической композицией. Изучение роли детали в утверждении достоверности изображения.

Предлагаемое аудиторное задание: Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении. Выбор темы и сюжета для разработки композиции. Исполнение композиции в материале. *(Приложение № 15)*

Самостоятельная работа: знакомство с работами мастеров исторического жанра с целью выявления композиционных схем.

4.2.Сюжетная композиция на конкурсную тему.

Цель: создание многофигурной композиции

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции, приобретение опыта работы над композицией. Изучение роли детали в утверждении достоверности изображения.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиционных зарисовок на конкурсную тему, создание композиции на заданную тему.

Самостоятельная работа: сбор материала для композиции в библиотеке.

4.3.Декоративная композиция. Стилизация изображения животных.

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов. Предлагаемое аудиторное задание: создание композиции с изображением зверей в выбранном стиле (древнеиранском, готическом, в стиле «модерн» и др.). *(Приложение № 16)*

Самостоятельная работа: собрать материал о стиле, выбранном для композиции. Сделать зарисовки животных.

4 год обучения I полугодие

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции

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

Предлагаемое аудиторное задание: живописная композиция - портрет литературного героя из русской классики. *(Приложение № 17)*

Самостоятельная работа: анализ работ великих художников (композиционные схемы), наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы человека.

1.2.Одно, двух фигурная композиция (в интерьере, на фоне пейзажа).

Цель: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности.

Задача: создание графической композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: создание портрета в определенном историческом костюмированном образе в интерьере или с пейзажем на заднем плане.

Самостоятельная работа: зарисовки портрета, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

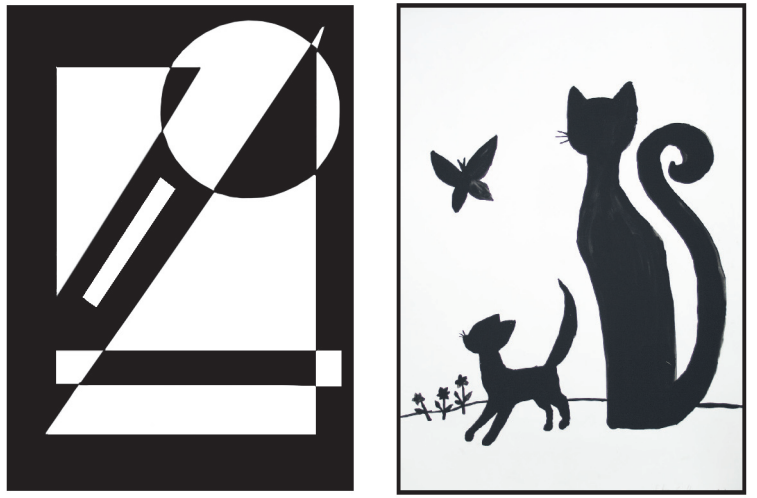
1.3. Многофигурная композиция на конкурсную тему.

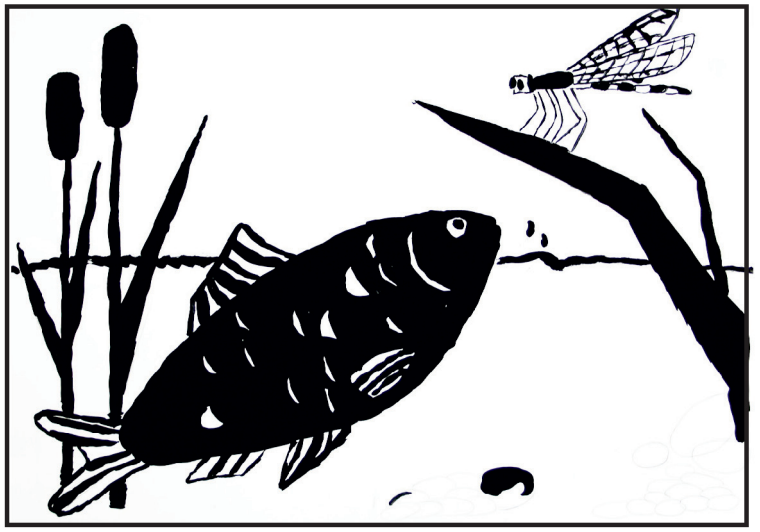
Цель: создание многофигурной композиции.

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции, приобретение опыта работы над композицией. Изучение роли детали в утверждении достоверности изображения.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композици-

Приложение № 1

ДЛЯ ЗАМЕТОК

онных зарисовок на конкурсную тему, создание композиции на заданную тему. *(Приложение № 18)*

Самостоятельная работа: сбор материала для композиции в библиотеке.

4 год обучения II полугодие

Раздел 1. Многофигурные композиции.

1.1.Иллюстрации к литературным произведениям.

Цель: закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная схема», правильное 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: Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой (возможна работа в музейных экспозициях).

1.2. Сюжетная композиция на конкурсную тему.

Цель: создание многофигурной композиции.

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции, приобретение опыта работы над композицией. Изучение роли детали в утверждении достоверности изображения.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиционных зарисовок на конкурсную тему, создание композиции на заданную тему.

Самостоятельная работа: сбор материала для композиции в библиотеке. *(Приложение № 19)*

Раздел 2. Графические средства композиции.

Графические средства композиции для создания художественного образа.

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

Задача: умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства. Изучение возможностей подчинения тонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра графическими средствами.

Предлагаемое аудиторное задание: Сюжетная композиция по литературному произведению. *(Приложение № 20)*

Самостоятельная работа: познакомиться с литературным произведением, историческими костюмами, предметами интерьера времени написания произведения.

5 год обучения I полугодие

Раздел 1. Книжная графика.

1.1 . Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента.

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики.

Задача: нестандартное решение композиции. Умение использовать орнамент как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Изучение материальной культуры различных времен и стран.

Предлагаемое аудиторное задание: разработка графического, цветового решения орнамента и композиции листа в целом. Выполнение композиции с включенным в нее орнаментом в заданном формате.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала. Изучение материальной культуры времен и стран. *(Приложение № 21)*

1.2. Графические средства композиции для создания художественного образа. Графический лист с визуальным эффектом.

Иллюстрация. *(Приложение № 22)*

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики: параметры стра-

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Список учебной литературы

1. Барышников А.П. Перспектива. М., 1955
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М., 2004
3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М., 2008
4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М., 2005
5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М., 2002
6. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М., 2006
7. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
8. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М., 1997

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;
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии;
- аудиовизуальные: учебные видеофильмы, аудиозаписи.

ницы и ее заполнение, взаимодействие чистого пространства листа и изображения.

Задача: умение применять оригинальный визуальный эффект, помогающий восприятию литературного произведения.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение иллюстрации с разработкой схемы визуального эффекта, трансформирующего форму и вписывающегося в композицию графического листа.

Самостоятельная работа: отбор самого выразительного эпизода литературного произведения для наиболее полного раскрытия его через визуальный эффект. Изучение соответствующей материальной культуры.

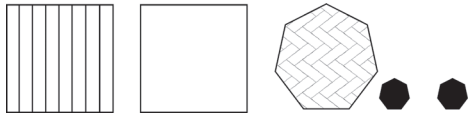
N.B.

Оптические (зрительные иллюзии)

В процессе создания композиции, художник не должен забывать об оптических (зрительных иллюзиях):

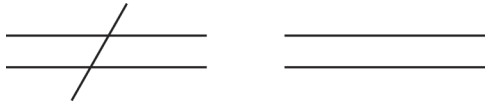
1. В области соотношений:

- малое рядом с большим кажется ещё меньше;
- вертикали, заключенные в прямоугольник, делают его шире.

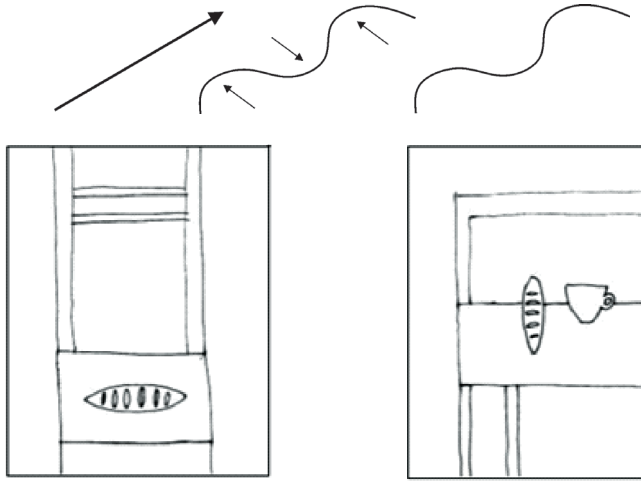
2. В области направлений:

- диагональ, пересекающая две параллельные линии, делает их кажущимися непараллельными.

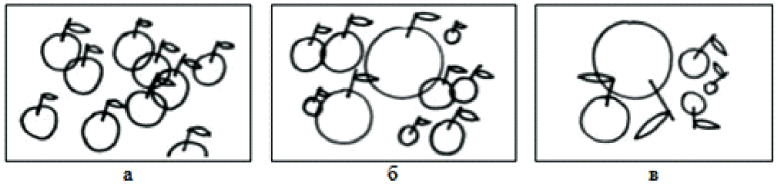

3. В области инерции:

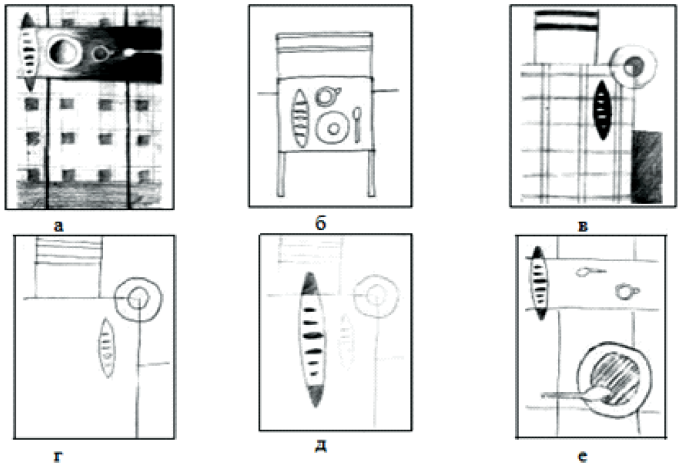
- заданное направление мысленно продолжается, хотя линия, выражающая это направление, уже оборвалась;
- кривые линии заставляют глаз искать центры дуг, из которых они слагаются.

Виды равновесия в монокомпозиции

Взаимодействие объектов в динамичной композиции

Способы реализации доминанты в монокомпозиции

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

VIII. Список литературы и средств обучения

Список методической литературы

1. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974.
3. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
4. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., 1990.
5. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977.
6. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968.
7. Голубева О.Л. Основы композиции. М., 2004.
8. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984.
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008.
10. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., 1986.
11. Искусство шрифта: работа московских художников книги 1959-1974. М., 1977.
12. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966.
13. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М., 1981.
14. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981.
15. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995.
16. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985.
17. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М., 2002.
18. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983.
19. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986.

зов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

В каждом полугодии обучающиеся должны выполнить как минимум, две-три законченных композиции в цвете или в графических материалах, может быть и серия цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

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 выставок, галерей, музеев и т. д., участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности художественной школы.

Дидактические 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 и выставочного фонда школы;

2.3. Архитектурная фантазия.

Цель: создание графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

Задача: умение создавать визуальный эффект, трансформирующий архитектурные формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение графического листа с разработкой визуального эффекта. Пространственно-плановое решение композиции.

Самостоятельная работа: изучение архитектурных стилей. Знакомство с современными тенденциями в архитектуре.

Раздел 2. Сюжетная композиция

Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему.

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

Задача: умение создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Самостоятельная работа: сбор натурного материала. Подготовительные наброски и этюды.

5 год обучения II полугодие

Раздел 3.

Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры).

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики: параметры страницы и ее заполнение, взаимодействие чистого пространства листа и изображения.

Задача: умение применять оригинальный визуальный эффект, помогающий восприятию литературного произведения.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение иллюстрации литературного произведения русской или зарубежной классики. *(Приложение № 23)*

Самостоятельная работа: отбор самого выразительного эпизода литературного произведения для наиболее полного раскрытия. Изучение соответствующей материальной культуры.

1.2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания).

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

Задача: умение создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Самостоятельная работа: сбор натурного материала. Подготовительные наброски и этюды. *(Приложение № 24)*

1.3. Декоративная композиция (натюрморт, портрет, пейзаж).

Цель: умение создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Задача: Тематический подбор предметов для декоративного натюрморта, зарисовок портрета, пейзажа. Натурные зарисовки предметов и их графическая стилизация.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Самостоятельная работа: Тональное решение эскизов (натюрморта, портрета, пейзажа). Цветовое решение эскизов в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме.

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 творческой работы по композиции.

работа выполнена очень хорошо, выше оценки «четыре», но «не дотягивает» до «пятерки»; можно поставить «5-».

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). В процессе работы необходима постоянная помощь преподавателя.

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 методики, давать обучающимся задания, разнообразные по техникам и материалам.

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

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
4. Тональные форэскизы.
5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
6. Варианты тонально-композиционных эскизов.
7. Варианты цветотональных эскизов.
8. Выполнение работы на формате в материале.

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, в пределах учебных аудиторных занятий. Определенные задания ученики выполняют во внеаудиторное время. Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэски-

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 текущие просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

- полугодовой творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени), по окончании первого полугодия;
- экзамен и годовой творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра проводится:

- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет - в 5 классе,

Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.

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

Этапы работы:

- поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;
- поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;
- сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;
- просмотр и обсуждение итоговых работ.
-

Критерии оценок

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Возможны оценки со знаком «минус», например,

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- тональной, цветовой, линейной композиции;
- о движении в композиции;
- о ритме в станковой композиции;
- о контрастах и нюансах;

- умения:

- уравновешивать 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;
- анализа схемы построения композиций великими художниками.

2 год обучения

- знания:

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

- умения:

- передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательной поэтапной работы 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;
• анализа схемы построения композиций великих художников;
• работы с ограниченной палитрой, составления колеров;
• создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

3 год обучения

- знания:

• о пропорциях, об основах перспективы;
• о символическом значении цвета в композиции;
• о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;
• об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

- умения:

• ориентироваться в общепринятой терминологии;
• доводить свою работу до известной степени законченности;
• обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и животных;
• собирать дополнительный материал для создания композиции;

- навыки:

• разработки сюжета;
• использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
• опыта работы над серией композиций.

4 год обучения

- знания:

• основных правил и законов станковой композиции;
• о плановости, перспективном построении пространства;
• соразмерности фигур человека, животного и частей тела;

- умения:

• выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;

• организации структуры композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

- навыки:

• создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
• правильной организации композиционных смысловых центров;
• создания целостности цветотонального решения листа;
• работы различными живописными и графическими техниками.

5 год обучения

- знания:

• законов композиции и схем композиционного построения листа;
• плановости и перспективном построении пространства;
• о стилизации форм;

- умения:

• самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;
• самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решать плоскость листа;
• самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – линии, пятна;
• самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;

- навыки:

• 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