

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска
«Детская школа искусств № 25»
(МБУДО ДШИ № 25)**

Рассмотрена и одобрена
Педагогическим советом
МБУДО ДШИ № 25
(протокол № 5 от 04.06.2025)

УТВЕРЖДЕНА
приказом МБУДО ДШИ № 25
от 16.06.2025 № 28-ов

**ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
ПО.01.УП.03. «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Срок реализации – 5 лет

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка	4
1.1. Характеристика учебного предмета	4
1.2. Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая»	4
1.3. Объем учебного времени по учебному плану ДШИ № 25 на реализацию учебного предмета «Композиция станковая»	4
1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий	4
1.5. Цель и задачи учебного предмета «Композиция станковая»	5
1.6. Методы обучения	5
1.7. Материально-технические условия реализации учебного предмета	6
2. Планирование учебного предмета «Композиция станковая»	6
3. Годовые требования. Содержание разделов и тем	8
3.1. Первый год обучения	8
3.2. Второй год обучения	10
3.3. Третий год обучения	11
3.4. Четвертый год обучения	13
3.5. Пятый год обучения	14
4. Требования к уровню подготовки обучающихся	15
5. Формы и методы контроля, система оценок	17
5.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание	17
5.2. Критерии оценки	18
6. Методическое обеспечение учебного процесса	18
6.1. Методические рекомендации педагогическим работникам	18
6.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	19
6.3. Дидактические материалы	19
7. Список литературы и средств обучения	20
7.1. Список методической литературы	20
7.2. Список учебной литературы	20
7.3. Средства обучения	20

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Характеристика учебного предмета

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства. Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения.

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

1.2. Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая»

При реализации программы «Изобразительное искусство» со сроком обучения 5 лет учебный предмет «Рисунок» изучается 5 лет.

1.3. Объем учебного времени по учебному плану ДШИ № 25 на реализацию учебного предмета «Композиция станковая»

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени (в часах), график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	Классы		1		2		3		4		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	363
Самостоятель ная работа	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Максимальная учебная нагрузка	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	924
Вид аттестации	за чет	за чет	за чет	за чет	за чет	за чет	за чет	за чет	за чет	Итого вая аттес тация	

1.4. Форма и режим учебных занятий

Учебный предмет «Композиция станковая» осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий (уроков) позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Продолжительность урока составляет 40 минут.

Аудиторные занятия проходят в режиме: 2 часа в неделю с 1 по 4 классы. В 5-м классе – 3 часа в неделю. Самостоятельная (внеаудиторная) работа учащихся может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности ДШИ.

1.5. Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-эстетическое развитие личности учащихся на основе приобретенных в процессе обучения художественных практических и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление и подготовка одаренных детей к поступлению в учреждения профессионального образования по профилю.

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;

последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;

знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;

изучение выразительных возможностей тона и цвета;

развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;

обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;

приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

1.6. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и решения задач предмета используются следующие методы обучения:

словесный (объяснение, беседа, рассказ);

наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); словесный (объяснение, беседа, рассказ);

объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);

частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления);

творческие методы (творческие задания, участие детей в конкурсах);

практический.

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

1.7. Материально-технические условия реализации учебного предмета
Занятия по предмету проводятся в мастерской, оснащенной

необходимым оборудованием и мебелью. В аудитории имеются столы, стулья, шкафы для хранения пособий, мольберты, компьютер, подключенный к Интернету. Библиотечный фонд ДШИ № 25 укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

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

2. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»

2.1. Учебно-тематический план: первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Основы композиции станковой				
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	урок	5	3	2
1.2.	Общее понятие средств станковой композиции	урок	5	3	2
	Раздел 2. Силуэт				
2.1.	Силуэт в станковой композиции. Тональное решение.	урок	5	3	2
2.2.	Создание композиции на тему осеннего пейзажа. Поиск выразительных силуэтов в природных формах.	урок	20	12	8
	Раздел 3. Цвет				
3.1.	Поиск выразительного цветового решения пейзажа. Влияние цветовой палитры на восприятие картины. Ограниченная цветовая палитра.	урок	45	27	18
			80	48	32

1 год обучения II полугодие					
	Раздел 4. Ритм в композиции станковой				
4.1.	Важность ритмического решения в станковой композиции. Упражнения.	урок	20	12	8
4.2.	Клаузура с использованием ритмов.	урок	25	15	10
4.3.	Итоговая композиция на заданную тему с использованием изученного материала.	урок	40	24	16
			85	51	34
2 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Формат				
1.1.	Влияние формата холста на композицию.	урок	40	24	16
	Раздел 2. Контраст в станковой композиции				
2.1.	Использование контраста в станковой композиции, как выразительного средства.	урок	40	24	16
			80	48	32
2 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Статика и динамика в станковой композиции				
3.1.	Статичные и динамичные композиционные схемы.	урок	10	6	4
3.2.	Упражнения и клаузура на статику и динамику.	урок	25	15	10
3.3.	Итоговая композиция на заданную тему.	урок	50	30	20
			85	51	34
3 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Интерьер				
1.1.	Закрепление знаний о средствах станковой композиции. Композиция на заданную тему в интерьере.	урок	30	24	16
	Раздел 2. Экстерьер	урок			
2.1.	Закрепление знаний о средствах станковой композиции. Композиция на заданную тему в экстерьере.	урок	30	24	16
			80	48	32
3 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Серия работ				
3.1.	Особенности работы с серией (диптих, триптих). Исполнение мини-серии на заданную тему.	урок	85	51	34
			85	51	34
4 год обучения I полугодие					

	Раздел 1. Создание художественного образа в композиции				
1.1.	Портрет в композиции. Композиционная организация портрета.	урок	42	28	14
1.2.	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.	урок	54	36	18
			96	64	32
4 год обучения II полугодие					
	Раздел 2. Многофигурная композиция				
2.1.	Многофигурная композиция и ее особенности.	урок	102	68	34
			102	68	34
5 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Символизм в композиции				
1.1.	Символы в композиции, смысловые детали. Упражнения, написание клаузуры.	урок	42	24	18
1.2.	Композиция по мотивам песни с использованием символизма в работе.	урок	42	24	18
			112	64	48
5 год обучения II полугодие					
	Раздел 2. Итоговая работа				
2.1.	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Сюжетная композиция на выбранную тему. Вариант 2. Серия работ (диптих, триптих) на одну из предложенных тем.	урок	119	68	51
			119	68	51

В данном учебном плане предлагается вариант итоговой работы (итоговая аттестация) при 5-летнем сроке реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись».

Для 6-летнего срока реализации программы образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает содержание и план выполнения итоговой работы. В разделе «Аттестация: цели, виды, форма, содержание» предложены методические рекомендации по организации и проведению итоговой аттестации учащихся.

3. ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

3.1. 1 год обучения I полугодия

Раздел 1. Основы композиции станковой

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

репродукций произведений великих художников.

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

Задача: знакомство с программой по станковой композиции,

материалами и техниками, применяемыми при создании композиций.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе.

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

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

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

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

Раздел 2. Силуэт

2.1. Силуэт в станковой композиции. Тональное решение.

Цель: изучение силуэта, как средства композиции, умение применить его в собственной работе.

Задача: знакомство с понятием силуэт в композиции, применение на практике.

Предлагаемые аудиторские задания: выполнить упражнения в технике коллажа из простых форм черного и белого цветов, составить из них пейзаж.

Задание для самостоятельной работы: анализ предложенных картин художников на их силуэтное решение, зарисовать простые схемы.

2.2. Создание композиции на тему осеннего пейзажа.

Поиск выразительных силуэтов в природных формах.

Цель: изучение такого средства композиции, как «силуэт», его влияния на восприятие картины. Силуэт природных форм.

Задача: проанализировать и воссоздать собственный природный пейзаж с четкими силуэтами.

Предлагаемые аудиторские задания: последовательное ведение работы от пятнового эскиза до черно-белого картона (проработанного эскиза).

Задание для самостоятельной работы: выполнение черно-белых эскизов природных и городских пейзажей по наблюдению.

Раздел 3. Цвет

3.1. Поиск выразительного цветового решения пейзажа.

Влияние цветовой палитры на восприятие картины. Ограниченная цветовая палитра.

Цель: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние».

Задача: овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.

Предлагаемое аудиторское задание: выполнение композиционного пейзажа в три тона в ограниченной палитре цветов

по предыдущим эскизам.

Задание для самостоятельной работы:

Самостоятельный анализ произведений великих художников, выкрасы цветовых палитр.

1 год обучения II полугодие

Раздел 4. Ритм в композиции станковой

4.1. Важность ритмического решения в станковой композиции.

Упражнения.

Цель: изучение ритма, как средства композиции, умение применить его в собственной работе.

Задача: знакомство с понятием «ритм» в композиции, применение на практике.

Предлагаемые аудиторские задания: выполнение упражнений на различное использование ритма (паузы, ширина, высота, совмещенное).

Задание для самостоятельной работы: анализ картин художников на ритмическое решение, зарисовка схем.

4.2. Клаузура с использованием ритмов.

Цель: изучение ритма, как средства композиции, умение применить его в собственной работе.

Задача: грамотное ритмическое решение собственной сюжетной композиции.

Предлагаемые аудиторские задания: написание клаузуры по выполненным упражнениям (превращение схем в ритмы реальных объектов).

Задание для самостоятельной работы: черно-белые эскизы природных и городских пейзажей с упором на ритмическое расположение элементов.

4.3. Итоговая композиция на заданную тему с использованием изученного материала.

Цель: закрепление на практическом применении понятий «силуэт», «ритм».

Задача: умение применить полученные знания в сюжетной композиции.

Предлагаемые аудиторские задания: написание собственной сюжетной композиции на заданную тему с применением полученных знаний.

Задание для самостоятельной работы: цветовые эскизы природных и городских пейзажей с упором на ритмическое расположение элементов.

2.2. 2 год обучения I полугодие Раздел 1. Формат

1.1. Влияние формата холста на композицию.

Цель: изучение влияния формата на восприятие композиции.

Задача: создание композиции с подбором формата под его содержание.

Предлагаемые аудиторские задания: поэтапное создание сюжетной композиции на заданную тему, в эскизах упор на поиск решения формата.

Задание для самостоятельной работы: натурные зарисовки с компоновкой в разные форматы (вытянутый горизонтально/вертикально, квадратный). Анализ работ мастеров.

Раздел 2. Контраст в станковой композиции

2.1. Использование контраста в станковой композиции, как выразительного средства.

Цель: изучение ритма, как средства композиции, умение применить его в собственной работе.

Задача: знакомство с понятием «контраст» в композиции, применение на практике.

Предлагаемые аудиторские задания: выполнение упражнений на тему контраста.

Задание для самостоятельной работы: анализ работ мастеров.

2 год обучения II полугодие

Раздел 3. Статика и динамика в станковой композиции

3.1. Статичные и динамичные композиционные схемы.

Цель: изучение таких средств композиции, как «статика» и «динамика», его влияния на восприятие картины.

Задача: знакомство с понятием статика/динамика в композиции, применение на практике.

Предлагаемые аудиторские задания: упражнения на динамические и статичные композиционные схемы.

Задание для самостоятельной работы: анализ работ мастеров, зарисовка схем.

3.2. Упражнения и клаузура на статику и динамику.

Цель: изучение статики/динамики, как средства композиции, умение применить его в собственной работе.

Задача: решение собственной сюжетной композиции в статичной/динамичной схеме с учетом смыслового содержания работы.

Предлагаемые аудиторские задания: написание клаузуры по выполненным упражнениям.

Задание для самостоятельной работы: эскизы на свободную тему с динамичными/статичными схемами.

3.3. Итоговая композиция на заданную тему.

Цель: закрепление на практическом применении понятий «статика», «динамика».

Задача: умение применить полученные знания в сюжетной композиции.

Предлагаемые аудиторские задания: написание собственной сюжетной композиции на заданную тему с применением полученных знаний.

Задание для самостоятельной работы: цветовые эскизы природных и городских пейзажей с упором на статику/динамику изображаемых объектов.

3.3. 3 год обучения I полугодие Раздел 1. Интерьер

1.1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.

Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой

контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы:

«Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная.

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

Раздел 2. Экстерьер

1.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции.

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

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

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

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

3 год обучения II полугодие Раздел 3. Серия работ

3.1. Особенности работы с серией (диптих, триптих). Исполнение мини-серии на заданную тему.

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 серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли детали в утверждении достоверности изображения.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении.

2. Выбор темы и сюжета для разработки композиции.

3. Исполнение мини-серии в материале.

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

3.4. 4 год обучения I полугодие

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции

1.1. Портрет 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 реального персонажа, эпохи, среды, в которой он живет, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Предлагаемое аудиторное задание: создание автопортрета в образе, раскрывающем личность автора.

Задание для самостоятельной работы: зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

1.2. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание: живописная композиция - портрет одnogруппника, друга или члена семьи со стаффажем на заднем плане.

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

4 год обучения II полугодие

Раздел 2. Многофигурная композиция

2.1. Многофигурная композиция и ее особенности.

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

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

Задача: умение добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства.

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной многофигурной композиции на заданную тему, опираясь на натурные зарисовки.

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных зарисовок групп людей с различным цветотональным решением.

3.5. 5 год обучения I полугодие

Раздел 1. Символизм в композиции

1.1. Символы в композиции, смысловые детали. Упражнения, написание клаузуры.

Цель: выполнение упражнений с целью изучения особенностей символизма в станковой композиции. Написание клаузуры.

Задача: умение использовать символы в своих картинах, вкладывать потаенный смысл в работу. Изучение особенностей символизма и его преимуществ.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение упражнений на использование символизма в простых композициях, написание клаузуры.

Задание для самостоятельной работы: анализ картин великих мастеров, акцентируя внимание на использование символов в работах авторов.

1.2. Композиция по мотивам песни с использованием символизма в работе.

Цель: создание композиции с учетом полученных знаний о символизме в картинах. Передача атмосферы и настроения песни на холсте.

Задача: умение применять символизм и композиционные средства для передачи художественного образа.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение живописной композиции на основе выбранной автором песни.

Задание для самостоятельной работы: отбор музыкальных композиций для работы, поиск символизма в тексте.

стилей. Знакомство с современными тенденциями в архитектуре.

Раздел 2. Итоговая работа

5 год обучения II полугодие

2.1. Выполнение итоговой работы:

Вариант 1. Сюжетная композиция на выбранную тему.

Вариант 2. Серия работ (диптих, триптих) на одну из предложенных

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

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

Предлагаемое аудиторное задание:

Вариант 1. Пространственно-плановое тональное и цветовое решение композиции, выбор формата. Отрисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.

Вариант 2. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения. Отрисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок и

набросков с натуры, необходимых для выбранной темы работы. Анализ произведений авторов с интересующим содержанием или техникой исполнения.

4. 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 тоновой пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;

умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;

умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;

навыки работы по композиции.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения знания:

понятий и терминов, используемых при работе над композицией; тоновой, 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;

анализировать 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;

последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией; работать над индивидуальной трактовкой персонажей;

передавать стилистику, историческую достоверность деталей; трансформировать и стилизовать заданную форму;

навыки:

перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;

анализировать схемы построения композиций великих художников; работы с ограниченной палитрой, составление колеров;

создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов. 3 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; приобретение опыта работы над серией композиций.

4 год обучения знания:

применения основных правил и законов станковой композиции; основных пропорций фигуры человека; соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;

умения:

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

организации структуры композиции с помощью применения; несложных композиционных схем;

навыки:

создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;

правильной организации композиционных и смысловых центров; создания целостности цветотонального решения листа.

5 год обучения знания:

законов композиции и схем композиционного построения листа; о плановости, 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 решить 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.

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

5.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени); экзамен – творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

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

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет – в 5 классе. Итоговая работа предполагает создание серии, связанной

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

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

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;

выставка и обсуждение итоговых работ.

5.2. Критерии оценок

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

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6.1. Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания. Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает 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 картона.
9. Выполнение работы на формате в материале.

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

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем. Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

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

6.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

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

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 фонда школы;

таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции; интернет-ресурсы;

презентационные материалы по тематике разделов.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

7.1. Список методической литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
3. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
4. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
5. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
6. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
7. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
8. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
9. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
10. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
11. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

7.2. Список рекомендуемой учебной литературы

12. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
13. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
14. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
15. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
16. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
17. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
18. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

7.3. Средства обучения

материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;

демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;

электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.