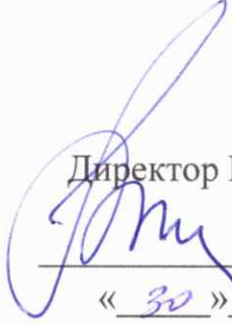

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска
«Детская художественная школа № 2»

ОДОБРЕНО
Педагогическим советом
МБУДО ДХШ № 2
Протокол № 1
« 19 » августа 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО ДХШ № 2
 Климентьева В.В.
« 30 » августа 2024 г.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области искусств «Живопись»
8 лет обучения

Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
Учебный предмет
ПО.01.УП.06. КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

Составители:
Панарина София Сергеевна, преподаватель
Якутенок Надежда Сергеевна, преподаватель
Маслюк Оксана Ивановна, методист

Новосибирск 2024

Содержание

1	Пояснительная записка	3
2	Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени	5
3	Учебно–тематический план	6
4	Содержание учебного предмета. Годовые требования	8
5	Требования к уровню подготовки обучающихся	19
6	Формы и методы контроля, система оценок	22
7	Методическое обеспечение учебного процесса	24
8	Список рекомендуемой литературы	26

1. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

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 обучающегося.

Художественно-творческое развитие обучающихся 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.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Композиция станковая» при 8-летнем сроке обучения реализуется 5 лет – с 4 по 8 класс: аудиторные занятия в 4-7 классах – два часа, в 8 классе – три часа, самостоятельная работа – 2 часа.

Цель и задачи учебного предмета

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

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;

- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- 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.

Форма проведения учебных занятий

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

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

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимся.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных

методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Соблюдаются своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- выставочный зал,
- библиотеку,
- учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий, которые оснащены необходимым оборудованием.

Имеется натюрмортный фонд и методический фонд.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями художественных альбомов, специальными хрестоматийными изданиями в объеме, соответствующем требованиям программы «Живопись».

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

2. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 8 лет общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» составляет 693 часа (в том числе, 363 аудиторных часа, 330 часов самостоятельной работы).

Вид учебной работы, аттестации, учебной	Затраты учебного времени	Всего часов

нагрузки											
Классы	4		5		6		7		8		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	363
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	32	34	330
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	64	68	64	68	64	68	64	68	80	85	693
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	Итоговая аттестация	

3. Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объём времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
4 год обучения					
1 полугодие – 16 учебных недель					
1	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	урок	4	2	2
2	Равновесие основных элементов композиции в листе	урок	12	6	6
3	Цвет в станковой композиции	урок	4	2	2
4	Контраст и нюанс	урок	12	6	6
5	Сюжетная композиция по литературному произведению	урок	28	14	14
6	Зачет	просмотр	4	2	2
	ИТОГО		64	32	32
2 полугодие – 17 учебных недель					
7	Ритм в станковой композиции	урок	20	10	10
8	Композиционный центр	урок	20	10	10
9	Выразительные средства станковой композиции	урок	28	14	14

	ИТОГО		68	34	34
	Итого за 4 год обучения 33 учебные недели		132	66	66
5 год обучения 1 полугодие – 16 учебных недель					
1	Цвет в станковой композиции	урок	32	16	16
2	Сюжетная композиция	урок	28	14	14
3	Зачет	просмотр	4	2	2
	ИТОГО		64	32	32
2 полугодие – 17 учебных недель					
4	Декоративная композиция	урок	8	4	4
5	Трансформация и стилизация изображения	урок	8	4	4
6	Декоративная композиция натюрморта	урок	24	12	12
7	Стилизация изображения в станковой композиции	урок	28	14	14
	ИТОГО		68	34	34
	Итого за 5 год обучения 33 учебные недели		132	66	66
6 год обучения 1 полугодие – 16 учебных недель					
1	Пейзаж как жанр станковой композиции	урок	32	16	16
2	Цвет в станковой композиции	урок	28	14	14
3	Зачет	просмотр	4	2	2
	ИТОГО		64	32	32
2 полугодие – 17 учебных недель					
4	Сюжетная композиция (заданная тема)	урок	68	34	34
	ИТОГО		68	34	34
	Итого за 6 год обучения 33 учебные недели		132	66	66
7 год обучения 1 полугодие – 16 учебных недель					
1	Создание художественного образа в композиции	урок	32	16	16
2	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане	урок	28	14	14
3	Зачет	просмотр	4	2	2
	ИТОГО		64	32	32
2 полугодие – 17 учебных недель					
4	Иллюстрации к литературным произведениям	урок	20	10	10
5	Создание творческой композиции	урок	20	10	10
6	Создание творческой композиции по мотивам произведений писателей-классиков	урок	28	14	14
	ИТОГО		68	34	34
	Итого за 7 год обучения 33 учебные недели		132	66	66

8 год обучения					
1 полугодие – 16 учебных недель					
1	Графика	урок	40	16	24
2	Сюжетная композиция	урок	35	14	21
3	Зачет	просмотр	5	2	3
	ИТОГО		80	32	48
2 полугодие – 17 учебных недель					
4	Итоговая работа	урок	85	34	51
	ИТОГО		85	34	51
	Итого за 8 год обучения 33 учебные недели		165	66	99

4. Содержание учебного предмета. Годовые требования

Четвертый год обучения

1. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников. Знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции».

Задачи:

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

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

Материалы: листы А4, простой карандаш, черный маркер.

2. Равновесие основных элементов композиции в листе.

Определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости». Исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Мои друзья», «Летние игры» и т.п.).

Задачи:

- знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника;
- выбор формата в зависимости от замысла.

Самостоятельная работа: зарисовки по памяти обучающимися летних впечатлений.

Материалы: листы А4, А3, простой карандаш, черный маркер, гуашь.

- 3. Цвет в станковой композиции. Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные).

Эмоциональная характеристика цвета.

Знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета. Создание цветовых растяжек холодной гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

Задачи:

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

Самостоятельная работа: создание цветовых растяжек теплой гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

Материалы: листы А4, простой карандаш, гуашь.

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

Изучение понятий «контраст цвета по теплостудности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе. Этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте», этюд по воображению «Деревья осенью».

Задачи:

– усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью;

– создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции.

Самостоятельная работа: создание цветовых выкрасов теплой и холодной цветовой гамме, цветовые эскизы образов деревьев.

Материалы: листы А3, простой карандаш, гуашь или акварель.

5. Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона (ахроматическая гамма)

Знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат). Выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма.

Задачи:

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

Самостоятельная работа: наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по воображению.

Материалы: листы А3, простой карандаш, гуашь или акварель.

6. Зачет.

Просмотр учебных работ за 1 и 2 четверти.

Задачи:

- определить успешность освоения образовательной программы и выполнения поставленной задачи данного этапа обучения;
- отобрать лучшие работы для формирования методического фонда школы.

7. Ритм в композиции станковой.

Изучение понятия композиционного ритма. Приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции.

а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск отрекается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче), Боттичелли «Оплакивание» (Милан), «Весна» (Уффици), Питер Брейгель «Охотники на снегу».

б) создание творческой композиции на темы по выбору.

Задачи:

- навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении.

Материалы: листы А4, А3, простой карандаш, черный маркер, гуашь или акварель.

8. Композиционный центр.

Знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему. Иллюстрация к литературному произведению. Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

Задачи:

- знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции;
- создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.

Самостоятельная работа: выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента.

Материалы: листы А4, А3, простой карандаш, ручка гелиевая, гуашь.

9. Выразительные средства композиции станковой.

Приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», «пропорции тона» и «состояние в пейзаже».

а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

б) выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа.

Задачи:

- совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами;
- закрепление понятий «контраст» и «нюанс».

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

Материалы: листы А4, А3, простой карандаш, черный маркер, гуашь.

Пятый год обучения

1. Цвет в станковой композиции. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

Закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние». Выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками. Двух- или трехплановое пространство.

Задачи:

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

Самостоятельная работа: создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников.

Материалы: листы А4, А3, простой карандаш, гуашь.

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

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. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея».

Иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема).

Задача:

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

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

Материалы: листы А4, А3, простой карандаш, гуашь или акварель.

3. Зачет.

Просмотр учебных работ за 1 и 2 четверти.

Задачи:

- определить успешность освоения образовательной программы и выполнения поставленной задачи данного этапа обучения;
- отобрать лучшие работы для формирования методического фонда школы.

4. Декоративная композиция. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.

Изучение общих принципов создания декоративной композиции. Создание плоскостного изображения предмета, монохром: рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»; изображение силуэта этого предмета.

Задачи:

- навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета.

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

Материалы: листы А4, А3, простой карандаш, черный маркер, гуашь.

5. Трансформация и стилизация изображения.

Формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка.

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).

Задачи:

- синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.

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

Материалы: листы А4, А3, простой карандаш, черный маркер, гуашь.

6. Декоративная композиция натюрморта.

Изучение графических выразительных средств, создающих форму.

Создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке форм:

- натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой тени» и «большого света»;
- вариант «черно-белое изображение»;
- вариант «черно-серо-белое изображение».

Задачи:

- умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании.

Самостоятельная работа: эскиз натюрморта с пятновой трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру.

Материалы: листы А4, А3, простой карандаш, черный маркер, ручки.

7. Стилизация изображения животных.

Изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:

- древнеиранские мотивы;
- готические мотивы;
- стиль эпохи Возрождения.

2. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.

Задачи:

- приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Самостоятельная работа: создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле модерн.

Материалы: листы А4, А3, простой карандаш, черный маркер, ручки, акварель.

Шестой год обучения

1. Сюжетная композиция. Пейзаж, как жанр станковой композиции.

Закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного». Пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.

Задачи:

- умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа.

Самостоятельная работа: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остроумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.

Материалы: листы А4, А3, простой карандаш, графический материал на выбор.

2. Цвет в станковой композиции. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.

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

Задача:

- изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу;
- поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

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

Материалы: листы А4, А3, простой карандаш, гуашь или акварель.

3. Зачет.

Просмотр учебных работ за 1 и 2 четверти.

Задачи:

- определить успешность освоения образовательной программы и выполнения поставленной задачи данного этапа обучения;
- отобрать лучшие работы для формирования методического фонда школы.

4. Сюжетная композиция (исторический жанр). Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику. 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).

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.

Задачи:

- 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.

Самостоятельная работа: копирование произведений мастеров с целью выявления композиционных схем.

Материалы: листы А4, А3, простой карандаш, графический материал на выбор.

Седьмой год обучения

1. Создание художественного образа в композиции. Композиционная организация портрета.

Изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его видов – аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового.

Живописная композиция - портрет литературного героя из русской классики.

Задача:

- передача изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера;
- выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

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

Материалы: листы А3, простой карандаш, гуашь или акварель.

2. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.

Изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности.

Создание автопортрета в определенном историческом

костюмированном образе со стаффажем на заднем плане.

Задачи:

- создание графической композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы;
- выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции.

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

Материалы: листы А2, А3, простой карандаш, гуашь или акварель.

3. Зачет.

Просмотр учебных работ за 1 и 2 четверти.

Задачи:

- определить успешность освоения образовательной программы и выполнения поставленной задачи данного этапа обучения;
- отобрать лучшие работы для формирования методического фонда школы.

4. Иллюстрации к литературным произведениям.

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.

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

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

Задачи:

- умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа;
- добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

Материалы: листы А2, А3, простой карандаш, гуашь или акварель.

5. Создание творческой композиции.

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.

Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков.

Задачи:

- умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа;
- добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

Материалы: листы А2, А3, простой карандаш, гуашь или акварель.

6. Создание творческой композиции.

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

Задачи:

- умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа;
- добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

Материалы: листы А2, А3, простой карандаш, гуашь или акварель.

Восьмой год обучения

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

Создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики. Разработка графического, цветового решения орнамента и композиции листа в целом. Выполнение композиции с включенным в нее орнаментом в заданном формате.

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

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала. Изучение материальной культуры времен и стран.

Графический лист с визуальным эффектом.

Вариант 1. Иллюстрация.

Создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики: параметры страницы и ее заполнение, взаимодействие чистого пространства листа и изображения. Выполнение иллюстрации с разработкой схемы визуального эффекта, трансформирующего форму и вписывающегося в композицию графического листа.

Задачи:

- умение применять оригинальный визуальный эффект, помогающий восприятию литературного произведения.

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

Материалы: листы А2, А3, простой карандаш, графический материал на выбор, акварель.

Вариант 2. Архитектурная фантазия.

Создание графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами. Выполнение графического листа с разработкой визуального эффекта. Пространственно-плановое решение композиции.

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

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

Материалы: листы А2, А3, простой карандаш, графический материал на выбор (ручки, маркеры, карандаши, акварель).

2. Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему.

Создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему. Выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Задачи:

- умение создавать композицию с учетом законов композиции;
- пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

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

Материалы: листы А2, А3, простой карандаш, ручки, маркер, гуашь или акварель.

3. Зачет.

Просмотр учебных работ за 1 и 2 четверти.

Задачи:

- определить успешность освоения образовательной программы и выполнения поставленной задачи данного этапа обучения;
- отобрать лучшие работы для формирования методического фонда школы.

4. Итоговая работа

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

Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры). Пространственно-плановое тональное и цветовое решение композиции, выбор формата.

Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания). Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения.

Вариант 3. Декоративный натюрморт. Тональное решение эскизов натюрморта. Цветовое решение эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме. Отрисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.

Задачи:

- максимально выявить способности, наклонности и умение обучающегося: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

Самостоятельной работы:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры.

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

Вариант 3. Тематический подбор предметов для декоративного натюрморта, натурные зарисовки предметов и их графическая стилизация.

Материалы: листы А2, А3, простой карандаш, ручки, маркер, гуашь или акварель.

5. Требования к уровню подготовки обучающихся

4 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:

- уравнивать основные элементы в листе;
- четко выделять композиционный центр;
- собирать материал в работе над сюжетной композицией;

навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;

- поэтапной работы над сюжетной композицией;
- анализировать схемы построения композиций великими художниками.

5 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.

6 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.

7 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.

8 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.

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 tonальной 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.

6. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет проверочную, воспитательную, диагностическую 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 – просмотр учебных работ (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен – просмотр учебных работ (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 обучающимся выставляются и по окончании каждой четверти.

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 экзамена в 8 классе.

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

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

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.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:

- знание закономерностей построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно-выразительные возможности;

– навыки последовательного осуществления работы по композиции.

Критерии оценок

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

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

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

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

2 (неудовлетворительно) – обучающийся выполняет задачи только с помощью преподавателя. Выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий.

7. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность преподавателю 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 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 картона.
9. Выполнение работы на формате в материале.

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

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

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

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

Дидактически материалы

Для успешного результата в освоении программы по композиции станковой необходимы следующие учебно-методические пособия:

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

8. Список рекомендуемой литературы

Список методической литературы

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

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный

издательский центр «Владос», 2008

3.Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005

4.Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002

5.Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006

6.Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996

7.Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997

8.Барышников А.П. Перспектива, М., 1955