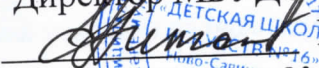

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №16»
Ново-Савиновского района г. Казани

<p>«Принято» на педагогическом совете МБУДО «ДШИ № 16» Протокол № 1 «28» августа 2023 г.</p>	<p>«Утверждаю» Директор МБУДО «ДШИ №16» Е.А. Антонова Приказ № 225 «31» августа 2023 г.</p>
--	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ДИЗАЙН»

Предметная область
В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОГРАММА
по учебному предмету
В.03. КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

2023-2024 учебный год

Структура программы учебного предмета

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Срок реализации учебного предмета;*
- *Объем учебного времени предусмотренный учебным планом «ДШИ № 16» на реализацию учебного предмета;*
- *Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цель и задачи учебного предмета;*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;*

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- *Учебно-тематический план;*
- *Годовые требования. Содержание разделов и тем;*

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения;*

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки;*

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- *Методические рекомендации преподавателям;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- *Список методической литературы;*
- *Список учебной литературы;*
- *Средства обучения*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с учетом:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2. Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 года № 156 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Дизайн» со сроком обучения 5(6) лет.

3. Приказа Министерства просвещения № 629 от 27.07.2022 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

4. Приказа Министерства культуры № 754 от 2 июня 2021 г. «Об утверждении порядка осуществления образовательной деятельности образовательными организациями дополнительного образования со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел».

5. Образовательной программой дополнительного образования предпрофессиональной направленности, реализуемой «ДШИ № 16».

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

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

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.

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из разных разделов, данный принцип способствует поддержанию творческого интереса к изобразительной деятельности.

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.

Данная программа реализуется как на аудиторных занятиях, так и при дистанционном обучении с применением дистанционных технологий.

Для реализации занятий с применением дистанционного обучения и дистанционных образовательных технологий разрабатываются информационные материалы (тексты, презентации, изображения, видео- и аудиозаписи, ссылки на источники информации) и задания для обучающихся, которые размещены:

- на сайте «ДШИ №16»;
- в группах объединения в социальных сетях;
- в группах объединения в мессенджерах.

Для организации контроля выполнения заданий преподаватели, используя указанные выше способы, направляют обучающимся вопросы, тесты, практические задания с последующей обратной связью каждому обучающемуся. Все информационные материалы и задания, направляемые обучающимся, соответствуют содержанию реализуемой дополнительной общеобразовательной программы.

Итоги проделанной работы преподавателя по дистанционному обучению отражаются в еженедельных отчетах, размещенных на сайте «ДШИ №16».

Срок реализации учебного предмета.

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» - 3 года в рамках дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Дизайн» с 5(6) -летним сроком освоения.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при с 5(6)-летнем сроком обучения составляет 247,5 часа. Из них: 148,5 часа – аудиторные занятия, 99 часов - самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации			Всего часов
	1	2	3	
Классы				

Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (в часах)	24	25,5	24	25,5	24	25,5	148,5
Самостоятельная работа (в часах)	16	17	16	17	16	17	99
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	40	42,5	40	42,5	40	42,5	247,5
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация		зачет		зачет		зачет	

Форма проведения учебных занятий

Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе – от 6 до 11. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов с учетом возможностей каждого обучающегося.

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Композиция станковая» предпрофессиональной программы «Дизайн» со сроком обучения 5 (6) лет составляет:

аудиторные занятия: 1-3 классы –1,5 часа в неделю;

самостоятельная работа: 1-3 классы –1 час в неделю.

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства.
2. Формирование у обучающихся комплекс знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства.
3. Художественно-эстетическое развитие личности

Задачи:

- 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.

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;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
- творческие (творческие задания, участие обучающихся в конкурсах);

- 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

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам. 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.

Мастерская должна быть оснащена мольбертами, стульями, планшетами и хорошо освещена.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Теоретическая часть предполагает изучение обучающимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- основы композиции станковой
- сюжетная композиция
- стилизация
- декоративная композиция
- создание художественного образа в композиции
- графика

Учебно-тематический план

№	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	2,5	1	1,5
1.2.	Знакомство с материалами для реализации замысла композиции.	урок	7,5	3	4,5
1.3	Композиционный центр в станковой композиции	урок	5	2	3
1.4	Равновесие основных элементов композиции в листе	урок	2,5	1	1,5
1.5	Понятия «симметрия» и	урок	5	2	3

	«асимметрия». Палитра в 2 тона				
1.6	Статика- динамика в композиции.	урок	5	2	3
1.7	Образное мышление в создании композиции (инициалы)	урок	2,5	1	1,5
1.8	Ритм в композиции	урок	5	2	3
1.9	Силуэт как средство выразительности в композиции.	урок	5	2	3
			40	16	24
1 год обучения II полугодие					
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Станковая композиция.	урок	7,5	3	4,5
2.2.	Выразительные средства композиции станковой	урок	7,5	3	4,5
	Пейзаж, как жанр станковой композиции (плановость)		10	4	6
2.3	Сюжетная композиция по литературному произведению.	урок	17,5	7	10,5
			42,5	17	25,5
	Зачет				1
	Резерв учебного времени				0,5
2 год обучения I полугодие					
2.4.	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане	урок	10	4	6
2.5	Двухфигурная композиция (статичная и динамичная композиции)	урок	10	4	6
2.6	Многофигурная композиция, варианты построения схем	урок	15	6	9
2.7	Композиционный центр в станковой композиции (Новогодняя открытка).	урок	5	2	3
			40	16	24
2 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Стилизация				
3.1.	Трансформация и стилизация изображения	урок	2,5	1	1,5
3.2	Стилизация животного мира	урок	7,5	3	4,5
3.3	Стилизация растительного мира	урок	7,5	3	4,5
3.4	Стилизация бытовых предметов	урок	7,5	3	4,5
	Раздел 4. Декоративная композиция				
4.1	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.	урок	7,5	3	4,5
4.2.	Декоративная композиция натюрморта	урок	10	4	6
			42,5	17	25,5

	Зачет				1
	Резерв учебного времени				0,5
3 год обучения I полугодие					
	Раздел 5. Создание художественного образа в композиции				
5.1.	Исторический жанр в сюжетной композиции	урок	10	4	6
5.2.	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента	урок	10	4	6
5.3.	Иллюстрации к художественно-литературным произведениям	урок	10	4	6
5.4.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	10	4	6
			40	16	24
3 год обучения II полугодие					
	Раздел 6. Графика				
6.1.	Паттерн	урок	2,5	1	1,5
6.2.	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций	урок	5	2	3
6.3.	Графический лист с визуальным эффектом (архитектурные фантазии)	урок	2,5	1	1,5
6.4.	Создание сложной образной графической композиции. (основы мультипликации)	урок	5	2	3
6.5.	Графика малых форм (разработка праздничной открытки)	урок	2,5	1	1,5
6.6.	Шрифтовая композиция	урок	2,5	1	1,5
6.7.	Графическая композиция в городской среде	урок	5	2	3
6.8.	Книжная графика.	урок	5	2	3
6.9.	Графический натюрморт	урок	5	2	3
6.10.	Стилизованный предметный мир в цветной графике	урок	7,5	3	4,5
			42,5	17	25,5
	Зачет				1
	Резерв учебного времени				0,5

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения I полугодие

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. Знакомство с основными понятиями и законами композиции, жанрами изобразительного искусства.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание: Выполнение композиции на тему «Как я провел лето», А 4

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов.

1.2. Знакомство с материалами для реализации замысла композиции.

Знакомство с материалами и изучение понятия "плановость" в композиции.

Показать примеры: картины известных художников.

Цель: Выделение планов для реализации замысла композиции с помощью цвета и тона.

Задача: Использование акварели, гуаши, пастели или сангины.

Предлагаемое аудиторное задание: Выполнение композиции на тему «Сказочный город», А 4

Самостоятельная работа: просмотр репродукций с различными материалами.

1.3. Композиционный центр в станковой композиции. Знакомство с различными методами выделения композиционного центра в работе.

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: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

Задание для самостоятельной работы: выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента.

1.4 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.

Предлагаемое аудиторное задание: исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Мои друзья», «Летние игры» и т.п.).

Задание для самостоятельной работы: зарисовки по памяти обучающимися летних или различных других впечатлений.

1.5. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона. Изучение понятий «симметрия» и «асимметрия». Показать примеры: картины известных художников.

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний в симметричной и асимметричной композиции.

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание симметричной и асимметричной композиции применяя цветовую растяжку двух тонов.

Задание для самостоятельной работы: зарисовки упражнения симметрия – асимметрия.

1.6. Статика - динамика в композиции. Изучение понятий статичная и динамичная композиция. Показать примеры: картины известных художников.

Цель: знакомство с общими закономерностями движений в композиции путем статики и динамики.

Задача: Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции. Передача ярко-выраженного состояния природы в композиции

Предлагаемое аудиторное задание: «Ветер, ураган, шторм, туман, сумерки, ночь, гроза, ливень и т.д.» А3

Задание для самостоятельной работы: зарисовки упражнения статика – динамика.

1.7. Образное мышление в создании композиции (инициалы)

Цель: приобретение знаний о образном мышлении в выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», «пропорции тона» и «цвет в композиции».

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

Предлагаемые аудиторные задания: создание инициалов на формате А3.

Задания для самостоятельной работы: на формате А 3 «Буква или слово – образ»

1.8. Ритм в композиции. Изучение понятия композиционного ритма.

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций.

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», «Метель», «Карнавал». Формат А 3.

Задание для самостоятельной работы: наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров.

1.9. Силуэт как средство выразительности в композиции. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Знакомство с понятием силуэт в изобразительном искусстве.

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

Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «силуэт».

Предлагаемые аудиторные задания: выполнение композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта на формате А3, передающие разные «состояния» пейзажа;

Задание для самостоятельной работы: Создание композиции с использованием силуэтов животных для дизайн -проекта «Новогоднее окно».

1 год обучения II полугодие

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Станковая композиция. Принципы построения глубинно-пространственной композиции.

Цель: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма», «плановость и станковость».

Задача: овладение способами передачи пространства путем методики поэтапного ведения работы.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (новогодний мотив) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками на тему: «Уличный маскарад, карнавал и т.д.»

Задание для самостоятельной работы: самостоятельный анализ произведений великих художников.

2.2. Выразительные средства композиции станковой. Принципы построения глубинно-пространственной композиции.

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

Задача: овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение тематической композиции «Моя кухня, мастерская художника, гараж деда и т.д.».

Задание для самостоятельной работы: самостоятельный анализ произведений великих художников.

2.3. Пейзаж, как жанр станковой композиции (плановость).

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

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

Предлагаемое аудиторное задание: весенний пейзаж, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.

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

2.4. Сюжетная композиция по литературному произведению.

Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат).

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

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиции на тему народных русских или татарских сказок.

Задания для самостоятельной работы: наброски кистью животных по воображению.

2 год обучения I полугодие

2.5. 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: создание автопортрета в определенном историческом костюмированном образе со стаффажем на заднем плане.

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

2.6. Двухфигурная композиция (статичная и динамичная композиции)

Цель: изучение способов создания зарисовок двухфигурной композиции с пластическим и ритмическим взаимодействием.

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: Динамичная композиция с двумя фигурами в движении (танец, полет, спортивные состязания, игры и т.д.)

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок двух фигур.

2.7. Многофигурная композиция, варианты построения схем.

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. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея».

Задача: приобретение практических навыков при построении многофигурной композиции по схемам.

Предлагаемое аудиторное задание: Иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема).

Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.

2.8. Композиционный центр в станковой композиции (Новогодняя открытка). Новогодняя композиция с главным персонажем.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение открытки на тему «Символ года»

Задание для самостоятельной работы: просмотр персонажей в интернет-ресурсах.

2 год обучения II полугодие

Раздел 3. Стилизация

3.1. Трансформация и стилизация изображения

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

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).

Задание для самостоятельной работы: поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и величине.

3.2. Стилизация животного мира.

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.

Задача: приобретение опыта в создании стилизации для орнаментальных мотивов.

Предлагаемое аудиторное задание: стилизация животных на формате А3

Задание для самостоятельной работы: создать орнаментальную композицию с животными «подводного мира».

3.3. Стилизация растительного мира.

Цель: изучение растительных мотивов в орнаментальном творчестве.

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Предлагаемое аудиторное задание: стилизация растений на формате А3

Задание для самостоятельной работы: Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента: а) древнеиранские мотивы; б) готические мотивы; в) стиль эпохи Возрождения.

3.4. Стилизация бытовых предметов.

Цель: изучение стилизованных предметов.

Задача: приобретение опыта в создании стилизации в виде паттерна.

Предлагаемое аудиторное задание: стилизация бытовых предметов в виде паттерна

Задание для самостоятельной работы: Создание стилизованных предметов в выбранном стиле.

Раздел 4. Декоративная композиция

4.1. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения фруктов. Монохром; определение «большой тени»; изображение силуэта этого предмета.

Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения предмета в наиболее выразительном ракурсе.

4.2. Декоративная композиция натюрморта.

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму.

Задача: умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративном натюрморте.

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке форм:

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

Задание для самостоятельной работы: эскиз натюрморта с пятновой трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру.

3 год обучения I полугодие

Раздел 5. Создание художественного образа в композиции

5.1. Исторический жанр в сюжетной композиции.

Цель: создание сюжетной композиции с учетом исторических особенностей.

Задача: Изучение материальной культуры различных времен и стран.

Предлагаемое аудиторное задание: Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков.

Задание для самостоятельной работы: Изучение материальной культуры исторических времен и стран.

5.2. 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.

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

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала.

5.3. Иллюстрации к художественно-литературным произведениям.

Цель: 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 выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства. Работа в выбранной технике.

Предлагаемое аудиторное задание: анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»).

Задание для самостоятельной работы: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

5.4. Сюжетная композиция на конкурсную тему

Цель: закрепление полученных традиционных композиционных базовых законов и правил.

Задача: формирование навыков самостоятельной работы в различных жанрах композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение различных заданий, определенных тематикой конкурсов, тональных и цветовых эскизов. Создание многофигурной композиции в определенном формате с учетом плановости и динамики действия.

Задание для самостоятельной работы: сбор натурного материала, изучение материальной культуры.

3 год обучения II полугодие

Раздел 6. Графика

6.1. Паттерн.

Цель: Способствовать закреплению правил и приемов разметки с криволинейным контуром для паттерна.

Задача: формировать приемы сравнения деталей паттерна.

Предлагаемое аудиторное задание: выбор техники выполнения паттерна в зависимости от замысла.

Задание для самостоятельной работы: композиционные поиски на заданную тему.

6.2. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций.

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

- совмещение одновременных 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: Выбор темы и сюжета для разработки композиции. Исполнение мини-серии в материале.

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

6.3. Графический лист с визуальным эффектом (архитектурные фантазии)

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.

Задание для самостоятельной работы: изучение архитектурных стилей. Знакомство с современными тенденциями в архитектуре.

6.4. Создание сложной образной графической композиции (основы мультипликации). Образная характеристика персонажей и среды, в которой они будут взаимодействовать.

Цель: развитие абстрактно-образного мышления.

Задача: условное изображение абстрактных идей посредством конкретного художественного образа.

Предлагаемое аудиторное задание: вводная беседа на тему «стили мультипликации». Разработка стилизованных персонажей (2-3) с учетом

требований мультипликационной графики. Выразительность силуэта. Локальность цвета.

Задание для самостоятельной работы: создание фона для персонажей с учетом плановости.

6.5. Шрифтовая композиция

Цель: изучение различных видов и конструктивных особенностей шрифта.

Задача: создание композиции, в которой шрифт будет нести главную смысловую и эстетическую нагрузку.

Предлагаемое аудиторное задание: создание оригинальной тематической шрифтовой композиции с учетом понятия цветности шрифта (цветность – соотношение толщины букв и межбуквенных пространств).

Задание для самостоятельной работы: изучение характерных особенностей шрифтов. Выполнение композиционных эскизов.

6.6. Графика малых форм (разработка праздничной открытки)

Цель: знакомство с графикой малых форм.

Задача: выразительность и оригинальность образа в малом формате.

Предлагаемое аудиторное задание: создание станковой композиции малых графических форм.

Задание для самостоятельной работы: сбор тематического материала. Изучение классических аналогов.

Задание для самостоятельной работы: выполнение эскизов с учетом характерных особенностей графики малых форм.

6.7. Графическая композиция в городской среде.

Цель: знакомство с художественным решением городской среды.

Задача: создать графическую композицию, вписывающуюся в архитектурную среду города.

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскиза сложной композиции, несущей эстетическую и смысловую нагрузку – фрески, сграффито.

Задание для самостоятельной работы: сбор натурального материала

6.8. Книжная графика.

Цель: знакомство с книжной графикой.

Задача: Создание книжной графики с графическими средствами (с возможным введением цвета).

Предлагаемое аудиторное задание: создание композиции на тему: «Космос, макромир, шахматный мир и т. д.»

Задание для самостоятельной работы: Выполнение композиционных эскизов.

6.9. Графический натюрморт.

Цель: понятие составной части графики малых форм в натюрморте.

Задача: Создание «фронтальной» графической композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: создание композиции на тему: «Холодильник, Витрина магазина и т.д.»

Задание для самостоятельной работы: Выполнение композиционных эскизов.

6.10. Стилизованный предметный мир в цветной графике. Создание предметной композиции на заданную тему.

Цель: закрепление опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; роль детали в утверждении достоверности изображения.

Задача: Умение создавать композицию с учетом законов композиции.

Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение. Стилизация.

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

Задание для самостоятельной работы: подготовительные наброски и этюды. продолжение работы над композицией.

III. 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;
- 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;
- 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.

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:

- применения основных правил и законов станковой композиции;
- соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;
- законов композиции и схем композиционного построения листа;
- о стилизации форм;
- особенностей композиционного построения графики малых форм;
- различных видов и конструктивных особенностей шрифта;

- умения:

- выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;
- организации структуры композиции с помощью применения несложных композиционных схем;
- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – линии, пятна;
- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;
- создавать сложные художественные образы;
- создавать выразительные и оригинальные образы в малых графических формах;

- навыки:

- работы различными живописными и графическими техниками;
- самостоятельного изучения материальной культуры;
- применения визуальных эффектов в композиции;
- создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 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);

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

Критерии оценок

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

5 (отлично) – обучающийся самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его 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.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

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. 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, 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 цветных или графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. 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.

Дидактически материалы

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

- 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.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004(электронное издание)
3. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983(электронное издание)
4. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008(электронное издание)
5. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., 1990
6. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968(электронное издание)
7. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
8. Сомов Ю.С. Композиция в технике 1987 г.ЭБС
9. Чернышев О.В. Формальная композиция. Творческий практикум 1999 г. ЭБС

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, сетевые образовательные ресурсы.

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