

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»		

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

«ЖИВОПИСЬ»

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

**Срок обучения - 5 лет
Срок реализации программы - 1 год**

Ульяновск 2021

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

Принято
на заседании Педагогического совета
Протокол № 1
От «27» 08 2021 г.

Утверждаю
Директор МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова
П.В. Гришин
Приказ № 1 от «27» 08 2021 г.

Программа пересмотрена (актуализирована) на заседании Педагогического совета
Протокол № 4 от «25» 03 2022 г.

Программа пересмотрена (актуализирована) на заседании Педагогического совета
Протокол № _____ от «_____» _____ 20__ г.

Программа пересмотрена (актуализирована) на заседании Педагогического совета
Протокол № _____ от «_____» _____ 20__ г.

Программа пересмотрена (актуализирована) на заседании Педагогического совета
Протокол № _____ от «_____» _____ 20__ г.

Разработчик:

Корячко Е.А., Преподаватель первой категории, Заведующая МО
«Изобразительное искусство» МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова.

Рецензенты:

Корячко С.С., Преподаватель высшей категории МКУ ДО «Языковская детская
школа искусств».

Аблакова Н.Н., Заместитель директора по учебной работе МБУ ДО ДШИ им.
А.В. Варламова.

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»		

Содержание

- I. Пояснительная записка
- II. Содержание учебного предмета.
- III. Требования к уровню подготовки учащихся.
- IV. Формы и методы контроля, система оценок.
- V. Методическое обеспечение учебного процесса.
- VI. Список литературы и средств обучения.

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска</p> <p>Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

I. 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 дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись».

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

Программа рассчитана на выработку у учащихся навыков творческой деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыков осуществления самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умения давать объективную оценку своему труду, формирования навыков взаимодействия с преподавателем. 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.

Предмет «Композиция» требует от педагога постоянных поисков нового в методике преподавания, но в основе обучения лежит академическое обучение изобразительному искусству, как фундаментальная ценность нашей системы образования. Она должна быть гибкой и строиться с учетом возрастных и индивидуальных особенностей как группы в целом, так и каждого учащегося. Вся работа в ДШИ и работа по композиции в особенности должна способствовать нравственному воспитанию ребенка. Каков человек, такова и его деятельность, таков и мир, который он создает вокруг себя. Что определяет,

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

характеризует человека и общество, прежде всего. Его культура. Поэтому в деле образования и воспитания вопросы культуры должны стоять на первом месте. Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись», «Рисунок», «Прикладная композиция», «Пленэр». 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 5 (6)-летнем сроке обучения реализуется 5-6 лет – с 1 по 5 (6) класс.

При реализации программы «Живопись» с 5(6)-летним сроком обучения: аудиторные занятия в 1-4 классы – 2 часа, в 5 классе -3часа, в 6 классе -2 часа, самостоятельная работа в 1-3 классах – 3 часа, в 4-6 классах – 4 часа.

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося 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; -

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

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 учащимися 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 рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий (численностью от 11). Рекомендуемая продолжительность уроков – 45 минут.

При групповой форме занятий преподаватель строит процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного подхода.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Обоснование структуры программы

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

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;

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

- 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;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по живописи должна быть оснащена натурными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской, предметами натурального фонда.

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»		

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

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» составляет 924 часа (в том числе, 363 аудиторных часов, 561 часов самостоятельной работы). При реализации программы «Живопись» с дополнительным годом обучения общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» составляет 1122 часа (в том числе, 429 аудиторных часов, 693 часов самостоятельной работы).

Экзамены проводятся с первого по четвертый класс во втором полугодии. В остальное время видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачет).

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации												Всего часов
	Классы/полугодия												
	1		2		3		4		5		6		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	429
Самостоятельная работа (домашнее практическое задание, в часах)	48	51	48	51	48	51	64	80	64	80	64	80	693
Вид промежуточной аттестации	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	зачет	зачет	зачет	
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	96	114	112	131	112	131	1122

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

II. Содержание учебного предмета.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части. Теоретическая часть предполагает изучение учащимися 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 темы: - основы композиции станковой; - цвет в композиции станковой; - сюжетная композиция; - декоративная композиция; - создание художественного образа в композиции; - графика; - итоговая работа.

К учащимся шестого класса предъявляются следующие основные требования:

- самостоятельно выполнять задание по созданию художественного образа;
- самостоятельно строить цветовую гармонию;
- выражать индивидуальное отношение к изображаемому;
- уметь технически реализовать замысел.

В данной программе предложен пример учебно-тематического плана с объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации предпрофессиональной программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 (6) лет.

Учебно-тематический план.

Первый год обучения

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова	
Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»	

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	урок	6	4	2
2.	Натюрморт из 3-х предметов быта «Полка», «вешалка» и т.п.. Равновесие основных элементов композиции в листе. Композиция выполняется в 2 тона. - Понятие – формат. - Понятие – пятно. - Понятие – пропорции. - Понятие – силуэт. Выполнение упражнений: - Силуэтные изображения с натуры. Работа с 3-мя форматами в 2 тона.	урок	14	8	6
3.	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета.	урок	14	8	6
4.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	урок	20	12	8
5.	Пейзаж. (Сказочный, фантастический). Закрепление понятий: контраст, нюанс, выделение главного через цвет. - Понятие – доминанта. - Понятие – «состояние» в пейзаже. - Выполнение упражнений: Три варианта композиции передающих разные состояния пейзажа.	урок	26	16	10
			80	48	32
II полугодие					
6.	Ритм в композиции станковой.	урок	20	12	8
7.	Композиционный центр в композиции	урок	20	12	8

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»		

	станковой.				
8.	Выразительные средства композиции станковой.	урок	17	11	6
9.	Сюжетная композиция по литературному произведению (Русские сказки, сказки А.С. Пушкина или П.П. Бажова). Живописная композиция с использованием родственно-контрастной группы цветов. Закрепление понятий: - формат, пятно и фигура человека. - Понятие – симметрия, асимметрия. - Понятие – выделение главного. Выполнение упражнений: - Шкала родственно-контрастной группы цветов; - Симметрия, асимметрия, хаос; - Выделение главного в композиции; - Силуэтное изображение с натуры фигур людей. Закрепление понятий: - формат, пятно и фигура человека. - Понятие – симметрия, асимметрия. - Понятие – выделение главного. Выполнение упражнений: - Шкала родственно-контрастной группы цветов; - Симметрия, асимметрия, хаос; - Выделение главного в композиции; - Силуэтное изображение с натуры фигур людей.	урок	28	16	12
			85	51	34

Второй год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции. Городской пейзаж со стаффажем. 3-х тоновая графическая композиция. 2-х плановое пространство. Закрепление понятий: - неделимость композиции, пропорции тона, состояние.	урок	43	28	15

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»		

	<ul style="list-style-type: none"> - Понятие – планы и пространство. - Понятие – ритм. - Понятие – масштаб, соразмерность элементов. <p>Методика поэтапного ведения работы.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Знакомство с эстампом. <p>Выполнение упражнений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Способы передачи пространства; - Основные виды и формы ритма; - Техника исполнения. 				
2.	<p>Несложный сюжет в интерьере с 1 – 2 фигурами человека. («Школа», «Мастерская», «Магазин» и т.д.). Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции). Живописная композиция с использованием родственно-контрастной группы цветов. 2-х плановое пространство. Закрепление понятий: неделимость композиции, пропорции тональных отношений, ритм, выделение главного. Понятие – родственно-контрастная группа цветов.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Применение 2 – 3 форм ритмических рядов в одной композиции. - Понятие – движение в композиции. - Понятие – композиционный центр. <p>Выполнение упражнений: - Цветовой круг. Таблицы родственно-контрастных цветов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2-а варианта цвето-тонального решения композиции; - Композиционные зарисовки интерьера с фигурами людей. 	урок	37	20	17
			80	48	32
II полугодие					
3.	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.	урок	13	9	4
4.	Трансформация и стилизация изображения.	урок	24	14	10
5.	Декоративная композиция натюрморта.	урок	24	14	10
6.	Стилизация изображения животных.	урок	24	14	10
			85	51	34

Третий год обучения

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова	
Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»	

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Пейзаж, как жанр станковой композиции.	урок	30	18	12
2.	Деревенский и городской пейзаж с фигурой человека. Выполняется графическими материалами. Серия работ на формате А3 или А2, нетрадиционный формат. 2-х плановое пространство. - Закрепление понятий: пропорции тона, состояние, ритм, пространство. - Контраст и нюанс по насыщенности и светлоте. - Выделение главного с помощью тона. - Другие формы ритма. Выполнение упражнений: - Таблица – изменение тона по насыщенности и светлоте; - Изучение средств графической композиции; - Зарисовки различных фактур (кора, ветки, камни и т.д.); - Анализ работ художников.	урок	50	30	20
			80	48	32
II полугодие					
3.	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) живописная композиция на историческую тематику с введением графических материалов. Изучение живописных произведений с небольшим количеством персонажей. 2-х, 3-х плановое решение пространства. - Закрепление понятий: целостность композиции, ритмическое движение, динамическое равновесие, пропорции частей композиции, композиционный центр. - Понятие – смысловой центр. - Понятие – композиционная схема. Выполнение упражнений:	урок	85	51	34

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»		

- Анализ работ художников – композиционные схемы; - Зарисовки 2-х, 3-х фигур в исторических костюмах; - Пары контрастных цветов.				
		85	51	34

Четвертый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Композиционная организация портрета.	урок	49	34	15
2.	Автопортрет или семейный портрет в определенной исторической эпохе.	урок	47	30	17
			96	64	32
II полугодие					
3.	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента.	урок	55	40	15
4.	Графический лист с визуальным эффектом Вариант 1. Иллюстрация Вариант 2. Архитектурные фантазии.	урок	59	40	19
			114	80	34

Пятый год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика.	урок	112	64	48

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»		

	Многофигурная композиция (3-4 фигуры). Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания). Вариант 3. Декоративный натюрморт.				
			112	64	48
II полугодие					
2.	Сюжетная композиция в технике масляная живопись.	урок	131	80	51
			131	80	51

Шестой год обучения

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
1.	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Иллюстрация к литературному произведению. Вариант 2. Композиция по впечатлениям от музыкального произведения. (Абстрактная композиция) Вариант 3. Декоративный пейзаж.	урок	112	64	48
			112	64	48
II полугодие					
2.	Сюжетная композиция в свободной технике.	урок	131	80	51
			131	80	51

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

Содержание разделов и тем. Годовые требования.

Первый год обучения

1. Тема. 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.

2. Тема. Равновесие основных элементов композиции в листе. Натюрморт из 3-х предметов быта.

Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости». Знакомство с жанром «натюрморт». Выполнение композиции используя силуэтные изображения 3-х разных по форме и размеру предметов быта. Попытаться выполнить целостную, неделимую композицию учитывая формат, размер изображения, расположение предметов и их пропорции. Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла. Гуашь, кисть, 1/4 листа, 2-х тоновая ахроматическая композиции. Предлагаемые аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на тему - Натюрморт из 3-х предметов быта («Полка», «Вешалка» и т.д.). **Упражнения:** - Варианты расположения 3-х заданных силуэтов предметов (большой, средний, маленький) в вертикальном, горизонтальном и квадратном форматах. Чёрная бумага,

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

аппликация, 1/8 листа. - Силуэтное изображение предметов с натуры на белом и чёрном фоне. Чёрная и белая бумага, тушь, белила, кисть, 1/8 листа.

Задание для самостоятельной работы: зарисовки по памяти учащимися предметов быта.

3. Тема. Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета. Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета. Задача: знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания колеров. Предлагаемое аудиторное задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы: чистый цвет + белила; чистый цвет + черная краска; чистый цвет + белила + черная краска.

Задание для самостоятельной работы: создание цветовых растяжек теплой гаммы: чистый цвет + белила; чистый цвет + черная краска; чистый цвет + белила + черная краска.

4. Тема. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс. Цель: изучение понятий «контраст цвета по теплохолодности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе. Задача: усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции. Предлагаемые аудиторные задания: этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте» этюд по воображению «Деревья осенью».

Задания для самостоятельной работы: создание цветовых выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, цветовые эскизы образов деревьев.

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»		

5. Тема. Пейзаж. (Сказочный, фантастический). Живописная композиция. Гуашь или акварель, кисть, 1/4 листа. Цели и задачи: Знакомство с жанром «пейзаж». Закрепление понятий контраст и нюанс, выделение главного через цвет, пропорции. Развитие фантазии и образного мышления. Выполнение эмоционально-выразительной композиции, передающей задуманное «состояние». Выделение главного, используя контрасты, нюансы тона, размера.

Упражнения: Работа с цветовыми выкрасками. Используя разные цветовые выкраски создать 3-и разных по общему цветовому решению и эмоциональному состоянию варианта пейзажа. Гуашь или акварель, кисть, аппликация, 1/8 листа.

Задания для самостоятельной работы: создание цветовых выкрасок по общему цветовому решению и эмоциональному состоянию пейзажа.

6. Тема. Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма. Смешанная техника (гуашь, акварель, пастель).

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции. Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции. Предлагаемое аудиторное задание: 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: «Зимний лес», «Метель», «Карнавал».

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении.

7. Тема. Композиционный центр в композиции станковой. Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему. Задача: знакомство с различными методами выделения

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии. Предлагаемое аудиторное задание: Создание композиционных схем с выделением композиционного центра и цветовой гаммы на основе иллюстраций к русским литературным произведениям: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки Пушкина, П. Бажова.). 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.

Тема 8. Выразительные средства композиции станковой. Цель: 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». Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс». Предлагаемые аудиторные задания: 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; в) 3-и последовательных упражнения из заданных элементов: симметрия, асимметрия, хаос. Чёрная бумага, аппликация, 1/4 листа; г) 2-а упражнения на выделение главного – сгущая и разряжая элементы композиции. Чёрная бумага, рваная аппликация, 1/4 листа; д) Силуэтное изображение фигур людей с натуры. Тушь, кисть, 1/8 листа.

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»		

Задание для самостоятельной работы: 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.

Тема 9. Сюжетная композиция по литературному произведению (Русские сказки, сказки А.С. Пушкина или П.П. Бажова). Живописная композиция с использованием родственно-контрастной группы цветов. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в родственно-контрастной 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 русских сказок (или конкурсная тема) в родственно-контрастной группе цветов.

Задания для самостоятельной работы: наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по воображению.

Второй год обучения

1. Тема.

Ограничение цветовой палитры в живописной композиции. 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 аудиторное задание: выполнение композиционного городского 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

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

черной красками. Двух- или трехплановое пространство. Выбор точки зрения. Организация листа с помощью простейших видов и форм ритма и пропорций тональных отношений. Выделение главного. Эмоциональная выразительность графического листа. Упражнения: - Способы передачи 3-х мерного, 2-х планового пространства опираясь на анализ графических работ художников. Тушь, гуашь, кисть, 1/4 листа. - Основные виды ритма, аппликация, 1/8 листа. - Техника исполнения в материале.

Задание для самостоятельной работы: создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников.

2. Тема.

Несложный сюжет в интерьере с 1 – 2 фигурами людей. («Школа», «Мастерская», «Магазин» и т.д.) Живописная композиция с использованием родственно-контрастной группы цветов. 2-х плановое пространство. Гуашь, кисть, акварель, 1/4 листа. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции). Цель: Знакомство с жанром «интерьер». Закрепление понятий: неделимость, целостность композиции, ясные пропорции тональных отношений, ритм – как организующее средство композиции, выделение главного цветом и тоном. Выполнение живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Перспективное построение интерьера, передача более глубокого 2-х планового пространства. Соразмерность частей интерьера друг другу и фигуре человека. Выбор точки зрения, Попытка организации движения в композиции с помощью 2 – 3 разных форм ритмических рядов. Выделение композиционного центра. Попытка подчинения цвето-тонального решения композиции замыслу автора. Эмоциональная зависимость и целостность цветового решения листа. **Упражнения:** - Выполнение выкрасок для изготовления цветового круга и групп родственно-контрастных цветов. Гуашь,

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

кисть, аппликация, 1/4 листа. - 2-а варианта цвето-тонального решения композиции. Гуашь, кисть. - Композиционные зарисовки интерьера с фигурами людей. Тушь, кисть, 1/8 листа. - 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» (граница смысловых частей картины, обозначенная композицией или контрастом цветов, светотеней) 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 двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга.

Предлагаемое аудиторное задание: Создание несложного сюжета с группой людей.

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

3. Тема.

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 предмета, монохром: - рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»; - изображение силуэта этого предмета; - использование различных техник при создании декоративной композиции (гравюра на картоне, коллаж, оттиски и т.д.). **Задание для**

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе

4. Тема.

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

5. Тема.

Декоративная композиция натюрморта. Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму. Задача: умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании.

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-белое изображение»; - вариант «черно-серо-белое изображение».

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

6. Тема.

Стилизация изображения животных. Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве. Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов. Предлагаемое аудиторное задание: 1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента: а) древнеиранские мотивы; б)

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

готические мотивы; в) стиль эпохи Возрождения. 2. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле. **Задание для самостоятельной работы:** создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн.

Третий год обучения

1. Тема.

Пейзаж, как жанр станковой композиции.

Деревенский или городской пейзаж с фигурой человека. Выполняется графическими материалами. Серия работ на формате А3 или А2, нетрадиционный формат. 2-х плановое пространство. Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного с помощью тона». 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. Выполнение упражнений: - Таблица – изменение тона по насыщенности и светлоте; - Изучение средств графической композиции; - Зарисовки различных фактур (кора, ветки, камни и т.д.); - Анализ работ художников.

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.

2. Тема.

Исполнение мини-серии (диптих, триптих), живописная композиция на историческую тематику с введением графических материалов. Цель: изучение возможностей создания композиции способами: - совмещение одновременных событий; - совмещение переднего и дальнего планов

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

(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. Выполнение живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом. Внимание к пропорциям фигуры человека. Попытка передать характер взаимоотношений между персонажами. Понятие смыслового центра композиции. 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.

Упражнения: - Анализ живописного произведения с целью выявления композиционной схемы картины. Гуашь, кисть, аппликация, 1/8 листа. - Композиционные зарисовки 2-х –3-х фигур в исторических костюмах. Карандаш, 1/8 листа. - Работа с цветовым кругом. Пары контрастных цветов, способы их гармонизации. Гуашь, кисть, 1/8 листа.

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

Четвертый год обучения

1. Тема.

Композиционная организация портрета.

Цель: изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его видов – аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового. Задача: передача изобразительными средствами

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

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. Предлагаемое аудиторное задание: живописная композиция - портрет литературного героя из русской классики: А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Станционный смотритель»; А.П.Чехов «Хамелеон», И.С. Тургенев «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др.

Задание для самостоятельной работы: анализ работ великих художников (композиционные схемы), наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы человека. Упражнения. - Копирование литературного героя с иллюстраций известных художников Ф А - 4.

2. Тема.

Автопортрет или семейный портрет в определенной исторической эпохе.

Цель: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности. Задача: создание живописной 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; - создание семейного портрета в определенной исторической эпохе. **Задание для самостоятельной работы:** зарисовки автопортрета, автопортрет в карнавальном костюме, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

3. Тема.

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.

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

Умение использовать орнамент как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Изучение материальной культуры различных времен и стран. Предлагаемое аудиторное задание: разработка графического, цветового решения орнамента и композиции листа в целом. Выполнение композиции с включенным в нее орнаментом в заданном формате.

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала. Изучение материальной культуры времен и стран.

4. Тема.

Графический лист с визуальным эффектом. Вариант

1. **Иллюстрация.** Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики: параметры страницы и ее заполнение, взаимодействие чистого пространства листа и изображения. Задача: умение применять оригинальный визуальный эффект, помогающий восприятию литературного произведения. Предлагаемое аудиторное задание: выполнение иллюстрации с разработкой схемы визуального эффекта, трансформирующего форму и вписывающегося в композицию графического листа.

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

Вариант

2. **Архитектурная фантазия.** Цель: создание графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами. Задача: умение создавать визуальный эффект, трансформирующий архитектурные формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези. Предлагаемое аудиторное задание: выполнение графического листа с разработкой визуального эффекта. Пространственно-плановое решение композиции.

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

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

Пятый год обучения

1. Тема.

Выполнение итоговой работы:

Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры).

Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания).

Вариант 3. Декоративный натюрморт.

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. Вариант 2. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения. Вариант 3. 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.

2. Тема.

Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему.

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

Задача: Умение создавать композицию с учетом законов композиции.

Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение. Предлагаемое аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Задание для самостоятельной работы: сбор натурального материала.

Подготовительные наброски и этюды.

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

Шестой год обучения

1. Тема.

Выполнение итоговой работы:

Вариант 1. Иллюстрация к литературному произведению.

Вариант 2. Композиция по впечатлениям от музыкального произведения.

(Абстрактная композиция)

Вариант 3. Декоративный пейзаж.

Цели и задачи: Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, склонности 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. Вариант 2. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения. Вариант 3. 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.

2. Тема.

Выполнение сюжетной композиции на свободную тему.

Цель: создание многофигурной композиции на свободную тему. Задача: Умение выбрать сюжет для композиции. Выполнить композицию с учетом законов композиции. Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение. Предлагаемое аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Задание для самостоятельной работы: сбор натурального материала.

Подготовительные наброски и этюды.

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

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

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

Требования к уровню подготовки учащихся 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.

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

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;

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

- 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.

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

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

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»		

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы учащегося, 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 учащихся 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.

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»		

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 учащийся 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 учащихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ. Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на первое 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.

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.

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

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.

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям.

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные 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,

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

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 цветowych 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 учащимся. 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 учащихся.***

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.

Дидактически материалы.

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

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.

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.

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

VI. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

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

<p>Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова</p>		
<p>Ф-Рабочая программа по предмету «Композиция станковая»</p>		

19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Учебная литература

1. 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. Книжки. Дети. М.: Конец века, 1997
8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955