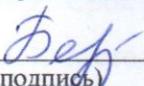
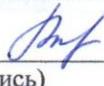

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №15»
Ново-Савиновского района г.Казани

«Согласовано»:
Руководитель МО
Бердникова А.Е.

(подпись)
протокол № 1
от «27» августа 2020 г.

«Согласовано»:
Заместитель директора по УВР
Воронина О.А.

(подпись)
«27» августа 2020 г.

«Утверждено»:
Директор МБУДО
Детская школа искусств №15»
Липовцева С.А.

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Изобразительное искусство»**

Срок реализации – 4 года, 7 лет

**Рабочая программа
по учебному предмету «Композиция станковая»**

1-4 год обучения

(для учащихся, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 10 -12 лет)

4-7 год обучения

(для учащихся, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 7-9 лет)*

Составитель: преподаватель Бердникова А.Е.

Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол № 1
от «31» августа 2020 г.

Содержание

Раздел I. Пояснительная записка.....	3
1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.....	3
1.2. Цели, задачи изучения учебного предмета	4
1.3. Срок реализации учебного предмета	4
1.4. Методы обучения.....	5
1.5. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета	5
Раздел II. Учебно-тематический план.....	5
2.1. Учебно-тематический план (1-4/ 4-7 год обучения). Срок реализации – 4 года.....	5
Раздел III. Содержание изучаемого предмета	10
3.1. Содержание изучаемого предмета (1-4/ 4-7 год обучения).....	10
Раздел IV. Формы и методы контроля, система оценок	14
4.1. Требования уровню подготовки обучающихся.....	14
4.2. Формы и методы контроля, система оценок.....	14
Раздел V. Методическое обеспечение учебного процесса.....	15
5.1. Методологическое обеспечение рабочей программы.....	15
5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.....	16
Раздел VI. Список литературы.....	16
6.1. Список методической литературы	16
6.2. Список учебной литературы	17
6.3. Средства обучения	17

Раздел I. Пояснительная записка

1.1. *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе программы «Интегрированный курс по рисунку, живописи и композиции для ДХШ и ДШИ».

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению творческих и живописных работ, развитие мышления, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие обучающихся.

Программа предлагает такую систему занятий по композиции, в которой акцент делается на умение продумывать определенное содержание, тему, находить конкретный выражающий мысли и чувства сюжет и уметь этот сюжет реализовывать в эскизе. В этом обучающимся помогают знания и умения, приобретенные в процессе изучения рисунка и живописи. Параллельно с этим идет и процесс освоения законов, методов и приемов композиции, знание которых является определяющим моментом любого творческого процесса. Таким образом, в образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция станковая» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися, а композиция оказывается интегрирующей дисциплиной, вбирающей в себя все художественные знания и умения.

В 1-м классе обучающиеся учатся грамотно применять на практике знания, полученные на уроках рисунка и живописи, добиваться наибольшей выразительности своей композиционной работы. Изучаются методы и приемы выделения композиционного центра выбора формата для своей композиции, происходит знакомство с ролью изобразительных средств в выражении замысла.

Во 2-м классе на занятиях по рисунку и живописи обучающиеся знакомятся с наблюдательной перспективой. В композиции они используют этот опыт и работают над поиском наиболее выразительных точек зрения и передач планов и пространства. Изучают роль и возможности светотеневых отношений в композиции. Знакомятся с «ритмом» и его ролью в изобразительном искусстве.

В 3-м классе много внимания уделяется композиционным наброскам и умению их применения в композиции. Вводится многофигурная композиция, это и определяют характер требований к жанровой композиции: поиск пластической и смысловой связи фигур и среды, их окружающей. В этом классе обучающиеся осваивают понятие «контраст» в изобразительном искусстве.

В 4-м классе важной задачей является передача психологического и эмоционального состояния героев, происходит знакомство с особенностями работы над литературно-исторической темой.

Освоение учебной программы «Композиция станковая» возможно с применением дистанционных технологий, с использованием электронного обучения. При дистанционном обучении используются специализированные ресурсы Интернет, предназначенные для дистанционного обучения, и иные информационные источники Сети (электронные библиотеки, Skype, Zoom, WhatsUpp, Youtube, VK и др.) – в соответствии целями и задачами изучаемой образовательной программы и возрастными особенностями обучающихся. Кроме образовательных ресурсов Интернет, в процессе дистанционного обучения могут использоваться традиционные

информационные источники, в том числе учебники, учебные пособия, хрестоматии, ноты, энциклопедические и словарно-справочные материалы, прикладные программные средства и пр.

Формами технологий дистанционного обучения являются интернет-уроки, вебинары, online-занятия и задания, skype-общение, отправка заданий по электронной почте, облачные сервисы и др. При дистанционном обучении обучающийся и преподаватель взаимодействуют в учебном процессе в следующих режимах:

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с другом (online);
- асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу (offline), а преподаватель оценивает правильность её выполнения и даёт рекомендации по результатам учебной деятельности.

Выбор формы определяется конкретными видами занятий и техническими возможностями преподавателя и обучающегося. Преподаватель, реализующий учебную программу «Композиция станковая» с использованием дистанционных образовательных технологий обучения, должен иметь уровень подготовки в следующих областях:

- начальный уровень компьютерной грамотности (MS Word, MS Power Point);
- навыки работы в Интернет (электронная почта, поиск информации);
- навыки работы в используемой оболочке дистанционного обучения.

1.2. Цели, задачи изучения учебного предмета

Цель: 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;
- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

1.3. Срок реализации учебного предмета

Она составлена в соответствии с требованиями государственных программ для ДХШ и ДШИ по предметам рисунок, живопись, композиция и рассчитана на 4 года обучения.

Данная программа составлена на основе типовой программы по рисунку, живописи, станковой композиции, утвержденной Управлением учебных заведений и научных учреждений министерства культуры Российской Федерации.

Количество часов за год:

	1 класс	2 класс	3 класс	4 класс
Станковая композиция	70	70	70	70

Учебная деятельность в детской школе искусств №15 организована по классно-урочной системе. Используются следующие формы подведения итогов образовательной деятельности: контрольная работа, экзаменационная работа, дипломная работа, просмотры, выставочно-конкурсная деятельность.

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

1.5. 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 литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по композиции должна быть оснащена мольбертами и планшетными досками, столами, стульями, компьютером, проектором, интерактивной доской.

Раздел II. Учебно-тематический план

2.1. Учебно-тематический план (1-4/ 4-7 год обучения). Срок реализации – 4 года

№ занятия	Тема занятия	Содержание	Количество часов (практич.)	Место проведения	Форма контроля
1 год обучения					
1	Беседа о композиции. Основные понятия, закономерности построения композиции	Композиция — важнейший структурный принцип произведения, организующий взаимное расположение его частей, их соподчинение относительно друг друга и целого, что придает произведению единство, цельность и завершенность. Закономерности, лежащие в основе композиции, определяются общими	2	4, 6 каб.	Самостоятельная работа

		законами искусства, нормами стиля. Композиция — важнейший элемент стиля, содержащий в себе его главные признаки. ... В современном понимании композиция — это построение художественного произведения, обусловленное спецификой вида искусства, содержанием, назначением произведения и замыслом художника.			
2-8	Значение цвета, тона в композиции. Равновесие в композиции	Значение цвета в композиции. Компоновать в цвете значит расположить рядом два или несколько цветов таким образом, чтобы их сочетание было предельно выразительным. Для общего решения цветовой композиции имеет значение выбор цветов, их отношение друг к другу, их место и направление в пределах данной композиции, конфигурация форм, размеры цветочных площадей и контрастные отношения в целом. ... В композиции целесообразно иметь не более четырех основных цветов. Цвет несёт большую эмоциональную нагрузку. Следует отметить, что, также как и цвет, своей «чувственно-нравственной» выразительной ценностью обладает форма.	14	4, 6 каб.	Самостоятельная работа
9-20	Применение перспективы в композиции	Перспектива (фр. perspective от лат. perspicere — смотреть сквозь, проникать взором) — техника изображения пространственных объектов на плоскости или какой-либо поверхности в соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, изменениями очертаний, формы и светотеневых отношений, которые наблюдаются в природе. В изобразительном искусстве возможно различное применение перспективы, которая используется как одно из художественных средств, усиливающих выразительность образов.	28	4, 6 каб.	Самостоятельная работа
21-28	Выделение сюжетно-композиционного центра	Выделение сюжетно-композиционного центра. Создавая композицию, необходимо позаботиться о том, что будет главным в картине и как выделить это главное, то есть сюжетно-композиционный центр, который часто также называют «смысловым центром» или «зрительным центром» картины. Конечно, в сюжете не все одинаково важно, и второстепенные части подчиняются главному. Центр композиции включает сюжетную завязку, основное действие и главных действующих лиц. Художники придумали множество вариантов композиционного построения картины, когда центр композиции смещается в любую сторону от геометрического центра холста, если этого требует сюжет произведения.	16	4, 6 каб.	Самостоятельная работа

29-35	Контрольная работа		14	4, 6 каб.	Контрольная работа
		Всего	70		
2 год обучения					
1-4	Использование закона контраста в композиции	Закон контрастов - один из основных законов композиции. Термин «контраст» обозначает резкую разницу, противоположность сторон. Значение контрастов в композиции художники отмечали издавна. Леонардо да Винчи в «Трактате о живописи» говорит о контрастах величин (высокого с низким, толстого с тонким), контраста характеров, фактур, материалов и др. Микеланджело большое значение придавал контрастам объема и плоскости. Из сказанного выше о сущности закона подчиненности всех средств композиции идейному содержанию видно, что художник должен обладать развитым умом, горячим сердцем и быть способным глубоко мыслить. Поэтому огромное значение для художника имеет мировоззрение.	8	4, 6 каб.	Самостоятельная работа
5-10	Статичная композиция	Примеры статики и динамики в композиции. Любой вид искусства может предоставить образцы статичных и динамичных композиций. Но в изобразительном искусстве их обнаружить гораздо легче, так как эти принципы являются базовыми для визуальной формы. Статика и динамика в композиции, примеры которых мы хотим представить, всегда использовались художниками. Образцами статичных композиций являются натюрморты, которые изначально строились именно как пойманный момент остановки движения. Также статичны многие классические портреты, например, Тропинина, Боровиковского.	12	4, 6 каб.	Самостоятельная работа
11-22	Динамичная композиция	Образцами статичных композиций являются натюрморты, которые изначально строились именно как пойманный момент остановки движения. Также статичны многие классические портреты, например, Тропинина, Боровиковского.	24	4, 6 каб.	Самостоятельная работа
23-28	Контраст и нюанс в композиции	Контраст и нюанс - то композиционное средство, которое придает композиции объем и плановость. Контраст позволяет получить иллюзию пространства, выстроить систему подчиненности (самый важный элемент при этом должен быть самым контрастным), выстроить элементы в иерархическом порядке. Если объект контрастный - он выглядит ближе, если нюансный - дальше. Контраст безусловно побеждает нюанс. Контрасты необходимы в любом изображении. Потому что иначе элементы композиции сольются с фоном по тону или цвету, а человек воспринимает предметы прежде всего по контрасту их силуэтов и окружающей среды.	12	4, 6 каб.	Самостоятельная работа
29-32	Колорит в композиции	Колорит—это общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения искусства, характер взаимосвязи всех	8	4, 6 каб.	Самостоятельная работа

		цветовых элементов произведения. Колорит– это важнейший компонент художественного образа, одно из средств художественной выразительности в живописи, цветной графике, во многих произведениях ДПМ. Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине называется колоритом. Колорит раскрывает перед нами красочные богатства мира. Он помогает художнику передать настроение картины: колорит может быть спокойным, радостным, тревожным, грустным и другие.			
33-35	Контрольная работа		6	4, 6 каб.	Контрольная работа
Всего			70		
3 год обучения					
1-8	Использование закона контраста в композиции	Композиция – это соединение и сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. Что важно в композиции: целостность, контрасты, новизна, подчиненность всех средств композиции идейному замыслу, соотношение изображения к краям листа, выбор формата и рамы. Закон целостности — это когда произведение воспринимается как единое и неделимое целое. Все объединено одним смыслом, одним светом, находится в одной среде.	16	4, 6 каб.	Самостоятельная работа
9-16	Ритм в композиции	Ритм — это не только организующее начало в композиции, но и эстетическое. Именно через него сообщаются произведению поэтические, музыкальные свойства, неотделимые от художественности». К вышесказанному можно сделать некоторые уточнения и добавления. Ритм как правило композиции имеет свои особенности и широкий диапазон действия в творчестве художников. Он выполняет организующую и эстетическую роль в композиции. Его действенность основывается на законах композиции, на тональных и цветовых контрастах (в скульптуре — на контрастах объемов). «Художественные ритмы воздействуют в характерном для эстетического восприятия направлении».	16	4, 6 каб.	Самостоятельная работа
17-23	Колорит в композиции	Колорит–это общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения искусства, характер взаимосвязи всех цветовых элементов произведения. Колорит – это важнейший компонент художественного образа, одно из средств художественной выразительности в живописи, цветной графике, во многих произведениях ДПМ. Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине называется колоритом. Колорит раскрывает перед нами красочные богатства мира.	14	4, 6 каб.	Самостоятельная работа

		Он помогает художнику передать настроение картины: колорит может быть спокойным, радостным, тревожным, грустным и другие.			
24-27	Применение перспективы в композиции	Перспектива (фр. perspective от лат. perspicere — смотреть сквозь, проникать взором) — техника изображения пространственных объектов на плоскости или какой-либо поверхности в соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, изменениями очертаний, формы и светотеневых отношений, которые наблюдаются в природе. В изобразительном искусстве возможно различное применение перспективы, которая используется как одно из художественных средств, усиливающих выразительность образов.	8	4, 6 каб.	Самостоятельная работа
28-32	Книжная графика. Иллюстрации	Книжная графика - один из видов графического искусства. Сюда относятся, в частности, книжные иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, обложки, суперобложки и т. п. С рукописной книгой с древности и средних веков во многом связана история рисунка, а с печатной книгой — развитие гравюры и литографии. В древнем мире появился шрифт, также относимый к графике, поскольку сама по себе буква является графическим знаком. Отличительная особенность книжной графики. Обложка (переплет) как художественное решение покрытия книги.	10	4, 6 каб.	Самостоятельная работа
33-35	Контрольная работа		6		Контрольная работа
Всего			70		
4 год обучения					
1-13	Ритм в композиции	Композиция, динамика, ритм - всё это средства довольно специфические, позволяющие существенно изменять характеристики элементов формы через закономерность чередования членений, объёмов, граней, а потому используются они не только и не столько живописцами, сколько дизайнерами, вторгающимися в нашу повседневную и праздничную жизнь - домашнюю и производственную, общественную и интимную. ... Ритм - средство композиции, он может быть спокойным и тревожным, по-разному направлен, в зависимости от того, что за цель поставил себе создатель.	26	4, 6 каб.	Самостоятельная работа
14-22	Композиция натюрморта	Композицию в натюрморте условно можно разделить на несколько типов: геометрическая, пространственная и цветовая.	16	4, 6 каб.	Самостоятельная работа
23-27	Композиция портрета	Разрабатывая композицию портрета, художник производит тщательный отбор всех деталей в соответствии с количеством портретируемых, типом портрета (погрудный, поясной, в рост фигуры), его размером и форматом.	10	4, 6 каб.	Самостоятельная работа

		Каждая деталь должна работать на художественный образ. Характер детализации зависит и от природы, и от творческой манеры художника. Количество деталей определяется в каждом отдельном случае индивидуально, но есть закономерности			
28-35	Выбор темы и техники для итоговой работы. Сюжетная композиция		16	4, 6 каб.	Самостоятельная работа
Всего			70		

Раздел III. Содержание изучаемого 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.

3.1. Содержание изучаемого предмета (1-4/ 4-7 год обучения)

1 год обучения

(для учащихся, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 10 -12 лет)

4год обучения

(для учащихся, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 7-9 лет)*

Тема 1. Беседа о композиции. Основные понятия, закономерности построения композиции.

Композиция и ее признаки: целостность, подчиненность второстепенных деталей композиции главному, уравновешенность.

Тема 2. Значение цвета, тона в композиции. Равновесие в композиции.

Уравновешенность – основа гармонии в произведении. Уравновешенность статичная и динамичная. Симметрия и асимметрия. Взаимодействие пятна и поля. Средства композиции: точка, линия, пятно. Понятие о силуэте.

Практическое задание:

1. Композиция из точек и линии.
2. Композиция натюрморта.
3. Композиция пейзажа.

Тема 3. Применение перспективы в композиции.

Перспектива, ее виды и применение в композиции. Значение толщины линий и силы тона в передаче пространства (передний, средний, дальний) выразительность пятна, линии, штриха.

Практическое задание:

1. Композиция линейного изображения пейзажа.

2. Композиция пейзажа с использованием различной силы тона (белое, серое, темно-серое) для передачи плановости.
3. Композиция изображения пейзажа в цвете.
4. Иллюстрирование стихов и рассказов о природе.

Тема 4. Выделение сюжетно-композиционного центра.

Центр композиции и приемы его выделения: укрупнением изображения, цветом, освещенностью и т.д. расположение центра композиции в работах художников. Выразительность композиционного решения.

Практическое задание:

1. «Рынок» на основе предварительного наблюдения.
2. «Животный мир нашего зоопарка», «Мои домашние животные», «Цирк».
3. Иллюстрирование сказок с изображениями людей и животных, с предварительной разработкой поискового материала.
4. Свободная тема.

2 год обучения

(для учащихся, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 10 -12 лет)

5 год обучения

(для учащихся, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 7—9 лет)*

Тема 1. Использование закона контраста в композиции.

Понятие о контрасте и принципы его изображения. Виды контрастов: по цвету, по тону, концентрации или разреженности предметов, по величине. Контраст как прием выделения сюжетно-композиционного центра. Подчиненность второстепенных элементов картины главному.

Практическое задание:

1. Упражнение на выявление характеристик контрастов:
 - по цвету
 - по тону
 - по величине
 - по концентрации элементов

Тема 2. Статичная композиция.

Правила передачи покоя: отсутствие диагональных направлений, спокойные позы, композиция симметрична, образует простые геометрические схемы (треугольник, круг, овал, квадрат, прямоугольник), уравновешена. Выбор точки зрения, линии горизонта.

Практическое задание:

1. «Лето»
2. Иллюстрирование литературных произведений

Тема 3. Динамичная композиция.

Правила передачи движения: использование диагональных линий, изображение объекта в кульминационный момент движения, перед которым имеется свободное пространство и т.д. Выбор точки зрения, линии горизонта (высокий, низкий). Понятие об открытой композиции.

Практическое задание:

1. «Мои друзья»
2. «Прохожие»
3. Иллюстрирование литературных произведений

Тема 4. Контраст и нюанс в композиции.

Значение контраста и нюанса и их применение в композиции. Виды контраста. Выделение сюжетно-композиционного центра.

Практическое задание:

1. «Окно», «Праздничный город», «Солнечный день»
2. «Я в студии, школе...», «Городской пейзаж, ненастье»

Тема 5. Колорит в композиции.

Значение колорита в композиции и его виды. Подчиненность второстепенных элементов картины главному. Гармония цветовых пятен композиции.

Практическое задание:

1. Композиция в теплой гамме
2. Композиция в холодной гамме

3 год обучения

(для учащихся, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 10 -12 лет)

6 год обучения

(для учащихся, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 7-9 лет)*

Тема 1. Использование закона контраста в композиции.

Понятие о контрасте и принципы его изображения. Виды контрастов. Выделение композиционного центра в сюжетной композиции при применении состояния движения и покоя, психологических состояний, добра и зла, временных состояний (молодость и старость, современности и старина). Подчиненность второстепенных элементов картины главному.

Практическое задание:

1. Упражнения, выявляющие композиционный центр:
 - состояние движения и покоя
 - психологическое состояние
 - временное состояние
 - добро и зло

Тема 2. Ритм в композиции.

Понятие о ритме. Виды ритма и принципы его изображения. Ритм как средство художественного выражения.

Практическое задание:

1. Ритмическая компоновка фигур людей в интерьере по темам: «На вокзале...», «На стадионе...», «На выставке...», «На улице...»
2. Ритм в многофигурной композиции по темам: «Сабантуй», «Праздник русской зимы», «День Победы».

Тема 3. Колорит в композиции.

Значение колорита в композиции. Группы гармоничных сочетаний цветов. Ведущий цвет в композиции.

Практическое задание:

1. Групповой портрет по темам: «Друзья», «Семья» и т.д.
2. Три одинаковых мотива природы в разное время суток, в разное время года.

Тема 4. Применение перспективы в композиции.

Перспектива и ее виды, ее применение в композиции, выразительность композиционного решения.

Практическое задание:

1. «Городской пейзаж».

Тема 5. Книжная графика. Иллюстрации.

Понятие об иллюстрации и ее специфических особенностях. Виды иллюстраций. Основные категории действия: время и пространство.

Практическое задание:

1. Иллюстрация к историческому произведению.

4 год обучения

(для учащихся, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 10 -12 лет)

7 год обучения

(для учащихся, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 7-9 лет)*

Тема 1. Ритм в композиции.

Понятие о ритме и его видах. Ритм – средство передачи движения и как средство художественной выразительности. Использование ритма художниками в своих произведениях. Веласкес «Сдача Бреды» - композиционный анализ произведения (линейный, тоновой, цветовой ритм, передача плановости, выделение композиционного центра).

Практическое задание:

1. Композиционный анализ картины
2. Многофигурная композиция с использованием ритма
3. Многофигурная композиция на передачу движения
4. Многофигурная композиция на передачу психологического состояния

Тема 2. Композиция натюрморта.

Понятие о тематическом натюрморте и его видах. Анализ композиции натюрморта. Последовательность ведения работы над композицией (замысел, эскиз в тоне и цвете, натурные зарисовки и этюды, картон, цветное решение).

Практическое задание:

1. Тематический натюрморт

Тема 3. Композиция портрета.

Понятие о портрете и его видах. Анализ композиции портрета, его психологическая характеристика (пластика фигуры, позы, мимика, окружение, цветовой настрой и т.д.).

Практическое задание:

1. Копия портрета в цвете
2. Композиционный портрет

Тема 4. Сюжетная композиция.

Понятие о творчестве. Индивидуальные особенности изобразительного языка художника. Анализ сюжетной композиции. Основные приемы, средства композиции. Последовательность ведения работы.

Раздел IV. Формы и методы контроля, система оценок

4.1. Требования уровню подготовки обучающихся

- 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, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения

4.2. Формы и методы контроля, система оценок

Система оценок предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении: «5»

- отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно.

Оценка «5» (отлично):

- грамотный выбор формата;
- знание элементарных законов композиции (равновесие, плановость, загромождение, статика, динамика и др.);
- учащийся способен самостоятельно применять полученные знания, умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение поставленной задачи и законченность работы.

Оценка «4» (хорошо):

- работой учащегося руководит преподаватель (в большей части словесно);
- в работе имеются незначительные ошибки.

Оценка «3» (удовлетворительно):

- грубые ошибки, учащийся плохо осваивает формат;
- допускает искажения в передаче пропорций и формы предметов;
- работой учащегося руководит преподаватель, используя наглядный показ на работе учащегося.

Оценка «2» (неудовлетворительно):

- учащийся не осваивает формат, допускает грубые искажения в передаче пропорций и формы предметов.

- **Промежуточные просмотры** проводятся при завершении определенной стадии работы;

- **Ежечетвертные просмотры** проводятся в конце каждой четверти с выкладкой всех заданий и эскизов к ним. На просмотре проверяется общий профессиональный уровень группы, выставляются оценки. Для преподавателя это возможность просмотреть в целом выполнение программы, на основе чего проанализировать результативность своей работы и работ учащихся и скорректировать по мере необходимости допущенные ошибки, запланировать пути их ликвидации и

способы решения возникших проблем. Ученику просмотр помогает соотнести свои цели и планы с достигнутыми результатами;

- **Ежечетвертные выставки** по итогам просмотра помогают в рефлексии учащимся и активизируют их мотивацию в обучении;
- **Персональные выставки** организовываются для учащихся ведущих активную и результативную творческую деятельность вне школы, вне учебной деятельности;
- **Участие в конкурсах**, организованных на разных уровнях: школьном, городском, региональном, российском и т.д. Участие в конкурсах позволяет учащимся раскрыть индивидуальный творческий потенциал.

Раздел V. Методическое обеспечение учебного процесса

5.1. Методологическое обеспечение рабочей программы

Основная форма проведения занятий – групповая. Обучение по предлагаемой программе требует благоприятного климата внутри коллектива, так как актуален и индивидуальный подход к учащимся из-за различий их начального уровня подготовки и художественных способностей.

Обучение рисунку, живописи, станковой композиции осуществляется на теоретических и практических занятиях. Обучение строится на основе изучения природы и включает систематическое выполнение специальных упражнений и длительных заданий. Наблюдая окружающую действительность, выполняя наброски, зарисовки, длительные здания с натуры, учащиеся овладевают основами реалистического изображения. Эти знания умения в дальнейшем используются в процессе рисования по памяти по воображению, в творческих композициях.

Теоретические занятия, как правило, начинаются объяснительно-иллюстративного метода, который состоит в предъявлении учащимся информации разным способами. Формы этого метода:

- целенаправленное использование искусствоведческих рассказов или бесед;
- анализ средств художественной выразительности в произведениях изобразительного искусства;
- демонстрация разнообразного наглядного материала: репродукции картин, графические работы, этюды художников; работы учащихся; творческие работы, выполненные преподавателем; педагогическое рисование; специальные таблицы и пособия по предмету; аудио и видео материалы;
- художественно-дидактические игры: тематические кроссворды, викторины, «найди ошибку», «угадайка» и т.д.

Для формирования графических умений и навыков учащихся, отработки приемов акварелью, гуашью и другими материалами, освоение средств художественной выразительности используется репродуктивный метод, т.е. многократное воспроизведение действий через выполнение специальных упражнений, стереотипных заданий, систематического повторения последовательности выполнения заданий, использование схематического рисования.

Для обеспечения необходимого уровня развития творческих способностей учащихся на занятия вводятся творческие, импровизационные и проблемные задачи, направленные на формирование умения находить оригинальное композиционное решение, выразительность образов, способов передачи движения, перспективы,

пространства. Еще одним важным условием развития художественного творчества является разнообразие применяемых художественных средств, материалов и техник.

Существенное значение для эффективности обучения по предметам рисунок, живопись, станковая композиция имеет:

- последовательный переход от простого к сложному. В образовательной программе каждая последующая тема основывается на предыдущей, являясь ее продолжением. Соблюдение этого правила позволяет с большей успешностью раскрыть сложные для понимания темы;
- обеспечение систематических взаимосвязей между предметами художественного цикла, позволяет видеть тему в целом, с различных точек зрения;
- погружение учащихся в атмосферу творческого процесса.

5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Обучение композиции должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий.

Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков и зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося. Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

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.

Раздел VI. Список литературы

6.1. Список методической литературы

1. Гильмутдинова О.А., Хамидуллин А.Г. Интегрированный курс по рисунку, живописи и композиции для ДХШ и ДШИ. Казань: Полигр.центр «Отечество», 2011
2. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
- 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

6.2. Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
7. Сокольникова Н.М. Художники. Книжки. Дети. М.: Конец века, 1997

6.3. Средства обучения

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом.

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски.

Дидактически материалы:

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

- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
- работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.

Аудиовизуальные: презентационные материалы по тематике разделов, слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

