Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств №1 им. Ф.Липса»
Еманжелинского муниципального района Челябинской области

Цибульская Елена Александровна

Подписано: Цибульская Елена Александровна
DN: cn=Цибульская Елена Александровна, c=RU, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1 ИМЕНИ ФРИДРИХА ЛИПСА" ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, email=schkola_lips@mail.ru
Дата: 2022.10.04 09:27:18 +05'00'

Рабочая программа учебного предмета
Композиция станковая

Дополнительная предпрофессиональная программа
в области изобразительного искусства
«Живопись»
(5(6)-летний срок обучения)

2022г.

«Принято»
педагогическим советом
МБОУ ДО «ДШИ №1 им.Ф.Липса»
Протокол № 1, от 31.08.2022г.

«Утверждаю»
Директор Цибульская Е.А.
«31» 08 2022г.

Составители: Лунёва Надежда Дмитриевна,
Жидик Александра Васильевна,
Малькова Ирина Алексеевна - преподаватели отделения
ИЗО «Детской школы искусств №1 имени Ф. Липса»

Рецензенты:
Цибульская Е.А., директор МБОУ ДО «ДШИ №1им.Ф.Липса
Маркова И.Е., методист МБОУ ДО «ДШИ №1 им.Ф.Липса

Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Композиция станковая» составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», утвержденными приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г. № 156 (далее ФГТ).

Учебный предмет «Композиция станковая» дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись» входит в обязательную часть предметной области «Художественное творчество».

Учебная дисциплина «Композиция станковая» является базовой, закладывает фундамент изобразительного мастерства и имеет несомненную практическую значимость, направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных и графических работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие обучающего.

Художественно-творческое развитиеобучающихсяосуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

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

Срок освоения программы «Живопись» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.

При реализации программы «Живопись» максимальная учебная нагрузка по учебному предмету «Композиция станковая» составляет 924 часа. Их них 363 часа составляют аудиторные занятия, внеаудиторные (самостоятельная работа) - 561 час.

Основной формой проведения уроков являются групповые (численностью от 11 человек) и мелкогрупповые (численностью от 4 до 10 человек) занятия.

Цель учебного предмета:

художественно-эстетическое развитие личности обучающегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные программы в области изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета:

-развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;

-развитие способности видеть и изображать окружающий мир во всем многообразии его цветовых и тональных отношений;

-развитие умения грамотно, последовательно вести работу над учебным заданием;

-последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;

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

-знакомство с техническими приемами работы различными изобразительными материалами;

-знакомство с теорией композиции, аналитической работой с иллюстративным материалом;

-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.

Методы обучения:

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

-словесный (объяснение, беседа, рассказ);

-наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

-практический;

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

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

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, учебно-тематический план; содержание учебного предмета, требования к уровню

подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок качества реализации учебного предмета, методическое обеспечение учебного процесса, список литературы.

«Пояснительная записка» содержит краткую характеристику предмета, его роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел **«Учебно-тематический план»** включает последовательность изучения тем программы с указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета. Раздел программы **«Содержание учебного предмета»** отражает объем знаний, умений и навыков, приобретаемых обучающимися в процессе освоения учебного предмета (устанавливаемый программой учебного предмета объем знаний, умений и навыков по учебному предмету основной части программы не ниже уровня, предусмотренного ФГТ). **«Требования к уровню подготовки обучающихся»** разработаны в соответствии с ФГТ. **«Формы и методы контроля, система оценки»** включают в себя требования к организации и форме проведения текущего, промежуточного и итогового контроля. Раздел **«Методическое обеспечение учебного процесса»** имеет следующие составляющие: методические рекомендации педагогическим работникам, обоснование методов организации образовательного процесса, самостоятельной работы обучающихся, способов достижения необходимого результата, описание тех или иных заданий и упражнений, а также перечень необходимого дидактического материала. **«Список литературы»** состоит из перечня учебной, учебно-методической и другой литературы, а также учебно-методических материалов, используемых при реализации и освоении учебного предмета, в том числе и для выполнения обучающимися домашнего задания.

Для реализации учебной программы «Композиция станковая» материально-техническое обеспечение включает в себя:

- систему развески учебных и творческих работ обучающихся в читальном зале библиотеки и коридорах школы (выставочный зал);
- библиотечный фонд, который укомплектован необходимой учебной и методической литературой, аудио- и видеозаписями;
- учебные аудитории для групповых занятий, оснащенные мольбертами, планшетами, натюрмортными столиками, софитами;
- методический фонд; натюрмортный фонд.

I.Учебно-тематический план

1 класс

I полугодие

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Вводная беседа.	Урок	5	3	2
2	Законы и правила композиции. Формат и размер плоскости изображения. Организация плоскости и закон равновесия. Закон цельности	Урок	10	6	4
3	Сюжетная композиция на тему басен И. А. Крылова (контраст, нюанс)	Урок	10	6	4
4	Тематическая композиция на тему: «Спорт», «Танец», «Пешеходы» (ритм)	Урок	10	6	4
5	1. Симметрия и асимметрия. Асимметричная композиция на тему «Ветер», «Летят листья», «Хаос». Симметричная композиция на тему «Бабочка»	Урок	15	9	6
6	Выделение сюжетно-композиционного центра. Тема «Золушка», «Дюймовочка».	Урок	15	9	6
7	Контрольная работа. Взаимодействие всех законов и средствкомпозиции и применение соответствующих для раскрытия идейного содержания	Урок	15	9	6
		Всего:	80	48	32

II полугодие

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия

1	Сюжетная композиция: «Зимние каникулы» (на основе наблюдений).	Урок	30	18	12
2	Композиция на основе наблюдений: «Автопортрет» или «Я и мои друзья»	Урок	25	15	10
3	Контрольная работа. Сюжетная композиция по литературному произведению (сказки А. С. Пушкина или П. П. Бажова)	Урок	30	18	12
		Всего:	85	51	34
Итого за год:			165	99	66

2 класс

I полугодие

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Сюжетная композиция на основе наблюдений «Мое лето»	Урок	25	15	10
2	Пейзаж на ассоциацию. Тема: «Времена года. Осень»	Урок	25	15	10
3	Контрольная работа. Сюжетная композиция по литературному произведению (Н. В. Гоголь «Ночь перед рождеством» или В. Жуковский «Светлана»)	Урок	30	18	12
		Всего:	80	48	32

II полугодие

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Композиция по наблюдению «Зимние каникулы»	Урок	30	18	12
2	Пейзаж на ассоциацию. Тема: «Времена года. Зима. Весна»	Урок	25	15	10
3	Контрольная работа. Тематическая композиция по наблюдению: «У нас в ДХШИ» (в интерьере), «На остановке», «Детская площадка»	Урок	30	18	12
		Всего:	85	51	34
Итого за год:			165	99	66

3класс

I полугодие

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Сюжетная композиция по наблюдению: «Каникулы летом», «Осень», «Урожай» (по выбору)	Урок	25	15	10
2	Иллюстрации к приключенческим произведениям Стивенсона «Остров Сокровищ», Дефо «Робинзон Крузо» и др.	Урок	25	15	10
3	Контрольная работа. Сюжетная композиция с небольшим количеством персонажей по наблюдению: «Мои ровесники», «Моя семья», «Мой город».	Урок	30	18	12
		Всего:	80	48	32

II полугодие

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Сюжетная композиция по мифам Др. Греции, сказкам П. П. Бажова или А.С. Пушкина, былинам и др.	Урок	30	18	12
2	Сюжетная композиция с небольшим количеством персонажей: «Весна в моем городе», «Городская осень», «День Победы»	Урок	25	15	10
3	Контрольная работа. Сюжетная композиция с небольшим количеством фигур: «Осень», «Урожай», «В парке», «На вокзале»	Урок	30	18	12
		Всего:	85	51	34
Итого за год:			165	99	66

4 класс

I полугодие

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Пейзаж на состояние.	Урок	40	26	14
2	Контрольная работа. Сюжетная многофигурная композиция на тему: «Спорт» (фигуры в движении)	Урок	56	38	18
		Всего:	96	64	32

II полугодие

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Композиционный портрет «Автопортрет» (образн. решение)	урок	42	28	14
2	Контрольная работа. Сюжетная композиция. Тема: «Исторический», батальный и бытовой жанр»	урок	60	40	20
		Всего:	102	68	34
Итого за год:			198	132	66

5 класс

I полугодие

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Сюжетная композиция с небольшим количеством фигур: «На остановке»,«У киоска», «На вокзале», «У школы» (тема по выбору)	урок	49	28	21
2	Контрольная работа. Композиция пейзажа. Тема «Времена года», (городской или сельский пейзаж)	урок	63	36	27
		Всего:	112	64	48

II полугодие

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Композиция натюрморта. Тематический натюрморт:«Музыка»,«Деревенский», «Спорт»,«Театр», «Археология»,«Изобразительноеискусство», «Исторический», «Военный», «Восточный»,	урок	42	24	18
2	Итоговое экзаменационное задание. Сюжетная композиция на заданную тему: «Человек в труде», «Мой город», «Наши праздники» и т.д.	урок	77	44	33
		Всего:	119	68	51
Итого за год:			231	132	99

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

1 класс

Начиная с первого класса, необходимо решать задачи, которые будут основными для всего периода обучения композиции - это развитие воображения, фантазии, художественной наблюдательности ребенка.

Особое внимание должно быть направленно на то, чтобы творческие способности - воображение, наблюдательность не угасли в процессе обучения, а развивались.

Развитие творческого потенциала - главная задача первого класса. Задача преподавателя - пробудить у обучающихся активное, эмоциональное отношение к каждому заданию. При общей теме задания и общих требованиях работа с детьми должна быть строго индивидуализирована - выявление и развитие особенностей каждого учащегося, его максимальное творческое

развитие должно быть необходимой заботой учителя.

Изучая «Основы общей композиции» в первом полугодии, обучающиеся должны усвоить последовательность в работе: от общего - к частному и затем - снова к общему; в процессе обучения осмыслить понятия формата, размера, пропорции, ритма, тоновых отношений, колористическую цельность цветового пятна, понятие декоративности. Учащиеся должны усвоить необходимость связи единства формы и содержания, где первичным всегда является содержание - идея, а композиция является средством выражения идеи.

В 1 классе необходимо научиться выбирать формат и размер листа в зависимости от композиционного замысла, иметь понятие об организации изобразительной плоскости, её единства и цельности на основе соподчинения и гармонии. Обучающиеся должны научиться обращать внимание на выразительность пятна, линии, штриха, а также всеми выразительными средствами уметь выделить сюжетно-композиционный центр как главную сюжетную завязку с главными действующими лицами, образами, элементами и аксессуарами (деталями). Учащиеся должны научиться использовать закон нюансов и контрастов для передачи движения или статики, ритма или симметрии для выделения сюжетно - композиционного центра.

Композиционное решение определяется темой, образным строем, отношениемобучающихся к изображаемому, индивидуальными особенностями детей. Учитывая это, преподаватель должен своевременно и тактично помочь детям в поисках наиболее удачного и выразительного композиционного и цветового решения.

Очень важно дать обучающимся понятие композиции как «организации художественного произведения», направленной на создание «выразительной гармонии». Слово «выразительная» сразу связывает композицию с содержанием как основной целью работы художника. В слове «гармония» заключены такие понятия, как «ритм» и соподчинение частей композиции, отбор формы и цвета винтересах выражения идеи, замысла и, конечно, «музыкальное»,поэтическое звучание целого.

Обучая детей композиции, необходимо очень осторожно давать им теоретическую систему, так как готовые, безошибочные рецепты могут привести к штампу, ремесленничеству.

Законы композиции, теоретические положения могут быть поняты детьми только тогда, когда они тут же проверяются практической работой. В первом классе надо научить выбирать формат и размер листа в зависимости от композиционного замысла, дать понятие об организации изобразительной плоскости, её единства и цельности на основе соподчинения и гармонии. Дать понятие «ритма», научить детей обращать внимание на выразительность

пятна, линии, штриха.

Основные законы построения композиции разбираются на уроках на примере картин известных художников.

Кроме указанных в тематическом плане длительных заданий, преподаватель может давать короткие упражнения и задания на решения конкретных композиционных задач. Эти задания могут быть даны индивидуально для внеурочной (самостоятельной) работы.

По окончании первого года обучения обучающиеся должнызнать:

- понятия и термины, используемые при работе над композицией;
- тональную, цветовую, линейную композиции;
- движения в композиции;
- ритм в станковой композиции;
- контрасты и нюансы.

уметь:

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

владеть:

- техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
- поэтапной работой над сюжетной композицией;
- анализом схем построения композиций известными художниками.

1 класс - 66 часов

Iполугодие (32 часа)

Тема № 1. Вводная беседа (2 часа)

Цель: познакомить детей с понятием «композиция», жанрами изобразительного искусства.

Задачи: знакомство с программой по станковой композиции; материалами и техниками работы в станковой композиции; творчеством великих художников.

Самостоятельная работа - 3 часа.

Работа в школьной библиотеке.

Тема № 2. Законы и правила композиции. Формат и размер плоскости изображения. Организация плоскости и закон равновесия. Закон цельности (4 часа)

Материалы: цветная бумага, клей, формат А-6, А-5.

Цель: знакомство с законами и правилами композиции.

Задачи: выполнение упражнений из заданных элементов(геометрический круг, квадрат, прямоугольник) в трех форматах (квадрат и два прямоугольника); попытка выполнить цельную, неделимую композицию, учитывая формат, размер изображения, степень достижения

равновесия.

Практическая работа:варианты расположения заданныхгеометрических фигур в трех форматах (вертикальном, горизонтальном прямоугольных форматах и квадратном).

Самостоятельная работа - 6 часов.

Выполнение композиции в трех вариантах. Тема «Осень», «Сбор урожая» в трех форматах (вертикальном, горизонтальном прямоугольных и квадратном).

Тема № 3. Сюжетная композиция на тему басен И. А. Крылова (контраст, нюанс) (4 часа)

Материалы: цветная бумага, клей, формат А-6, А-5.

Цель: знакомство с сюжетной композицией; понятие «контраст», «нюанс», развитие фантазии, наблюдательности.

Задачи: выполнение задания (одной басни, *«Ворона и лиса», «Волк и ягненок», «Слон и Моська» по выбору обучающихся)* в технике аппликации из цветной бумага; целостность композиционного решения на выбранном формате (горизонтальном, вертикальном прямоугольных или квадратном); показать цветовой контраст и контраст величин.

Практическая работа: Выполнение композиции по одной из басен в выбранном формате в технике цветной аппликации.

Самостоятельная работа - 6 часов.

1. Чтение басен И. А. Крылова: «Ворона и лиса», «Слон и Моська», «Волк и ягненок»

2. Выполнение композиции: «Узор» в двух форматах» (квадрат, прямоугольник) из геометрических фигур

Тема № 4. Тематическая композиция на тему: «Спорт», «Танец», «Пешеходы» (4 часа)

Выполняется три варианта композиции в технике аппликация.

Материалы: черная и цветная бумага, клей, формат А-6, А-5.

Цель: знакомство с правилом композиции «Ритм»; знакомство с понятием «силуэт»; закрепление понятий «формат», «неделимость композиции».

Задачи: выполнение трех вариантов композиционного решения композиций на темы «Спорт», «Танец», «Пешеходы»: один вариант построен на «силуэте» - черный силуэт на белом фоне, два других в технике цветной аппликации или гуаши; организация листа с помощью простейших видов и форм ритма (включая ритм цветовых и тоновых пятен).

Практическая работа: выполнение трех аппликаций на темы «Спорт», «Танец», «Пешеходы» в технике цветной и черно-белой аппликации (по выбору).

Самостоятельная работа - 6 часов.

Тематическая композиция на темы: «Спорт», «Танец», «Пешеходы» (по выбору) в технике гуаши. Формат А-3.

Тема № 5. Симметрия, асимметрия (6 часов)

Материалы: гуашь, цветная бумага, кисть, клей, формат А-6, А-5,А-4.

Цель: знакомство с «симметрией», «асимметрией»; изучение возможностей создания статичной и динамичной композиции; развитие фантазии и образного мышления.

Задачи: закрепление понятий «формат, «ритм», «цельностькомпозиции»; попытка выделения главного; значение «покоя» и «движения» при выборе «формата».

Практическая работа:

2. Асимметричная композиция на одну из тем: «Ветер», «Летят листья», «Хаос» (динамика) - 4 часа.

3. Симметричная композиция на одну из тем: «Фантастическое существо», «Бабочка», «Сказочный герой» (статика) - 2 часа.

Самостоятельная работа - 9 часов.

Три варианта композиции на темы: «Театр», «Улица», «Зима». Выполнить в технике гуашь, аппликация, рваная аппликация по выбору (статика, динамика).

Тема № 6. Выделение сюжетно-композиционного центра (6 часов)

Материалы: гуашь, цветная бумага, клей, ножницы, формат А-4.

Цель: дать понятие сюжетно-композиционного центра.

Задачи: цельность композиционного решения на выбранном формате (вертикальном, горизонтальном прямоугольных, квадратном); использование симметричного или асимметричного расположения элементов композиции, выделение главного; выделение главного при использовании контрастов и нюансов, тона, размера; выполнение эмоционально выразительной композиции передающей задуманное состояние.

Практическая работа: Выполнение одной композиции по выбору на тему сказок: «Золушка», «Дюймовочка», «Аленький цветочек»,«Серебряное копытце», «Каменный цветок».

Самостоятельная работа - 9 часов.

1. Чтение сказок

2. Разработка эскизов на тему сказок: «Золушка», «Дюймовочка», «Аленький цветочек», «Серебряное копытце», «Каменный цветок» (один вариант по выбору)

Тема № 7. Контрольная работа. Взаимодействие всех законов и средств композиции и применение соответствующих для раскрытия идейного содержания (6 часов)

Живописная композиция по сказкам: «Сказка о царе Салтане», «Конек-

Горбунок», «Малахитовая шкатулка», «Дюймовочка», «Огневушка-поскакушка» и др. (по выбору). Анализ работ профессиональных художников-иллюстраторов детских сказок с целью выявления закономерностей выделения сюжетно-композиционного центра цветом и тоном.

Материалы: гуашь, акварель, цветная бумага, кисть, клей, форматА-3.

Цель: дать понятие о законе подчиненности всех закономерностей и средств композиции идейному замыслу; закрепить понятия и применение правил и законов станковой композиции; развитие фантазии и образного мышления.

Задачи: выделение смыслового композиционного центра; создание эмоциональной сказочной композиции в цвете.

Практическая работа: выполнение одной композиции на темы сказок: «Сказка о царе Салтане», «Конек-Горбунок», «Малахитовая шкатулка», «Дюймовочка», «Огневушка-поскакушка» и др. (по выбору).

Самостоятельная работа - 9 часов:

1) Работа с книгой в библиотеке (история костюмов, архитектуры, интерьера, предметов быта и т.д.). Зарисовки

2) Выполнить три варианта эскизов на темы сказок: «Сказка о царе Салтане», «Конек-Горбунок», «Малахитовая шкатулка», «Дюймовочка», «Огневушка-поскакушка» и др. (по выбору)

Iполугодие (34 часа)

Тема № 1. Сюжетная композиция: «Зимние каникулы» (на основе наблюдений) (12 часов)

«Зимние каникулы». Живописная композиция. Двухплановое пространство.

Анализ работ художников с целью выявления композиционной схемы картин.

Материалы: гуашь, акварель, кисть, формат А-3.

Цель: продолжить знакомство с сюжетной композицией на основе наблюдений; закрепление понятий «цельность цветового решения», «формат», «направления основного движения в композиции», «композиционный центр», «пространство и цвет», «пространство и тон», «симметрия», «асимметрия».

Задачи: выполнение живописной композиции с соблюдениемподготовительных этапов работы с зарисовками фигур людей; внимание к пропорциям фигуры человека; эмоциональная выразительность жеста.

Практическая работа: выполнить живописную композицию на тему «Зимние каникулы» (по наблюдению).

Самостоятельная работа - 18 часов.

1. Работа над эскизами (поиски сюжета, композиции, формата)

2. Композиционные зарисовки 2-3 фигур в верхней одежде
3. 3-4 варианта цветотонального решения композиции -
4. Работа с цветовым кругом. Гармоничные цветовые сочетания

Тема № 2. Композиция на основе наблюдений. «Автопортрет» или «Я и мои друзья» (10 часов)

Графическая или живописная композиция (по выбору)

Анализ работ великих художников в жанре «Портрет».

Материалы: тушь, перо, кисть, акварель, гуашь, формат А-3.

Цель: знакомство с жанром «Портрет» и видами портретов; воспитание добрых и положительных чувств к своим друзьям и сверстникам.

Задачи: закрепление понятий «формат», «равновесие», «контраст», «нюанс», «выделение главного», «симметрия», «асимметрия»; выполнение эмоционально выразительной композиции.

Практическая работа: выполнить графическую или живописную композицию на тему «Автопортрет» или «Я и мои друзья» (по выбору).

Самостоятельная работа - 15 часов.

1. Зарисовки автопортретов с натуры
2. Тональные поиски эскизов
3. Три варианта эскизов в цвете (поиски цветового образа)

Тема № 3. Контрольная работа. Сюжетная композиция по литературному произведению (сказки А.С. Пушкина или П.П. Бажова) (12 часов)

Анализ работ художников-иллюстраторов детской книги. Материалы: гуашь, кисть, формат А-3.

Цель: выявление знаний, умений и навыков по композиции, полученных в 1 классе.

Задачи: продолжить знакомство с сюжетной композицией на основе литературного произведения; закрепление понятий «формат», «симметрия», «асимметрия», «выделение главного», «равновесие».

Практическая работа:Выполнить живописную сюжетнуюкомпозицию по сказкам А. С. Пушкина или П. П. Бажова (по выбору). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченной цветовой палитрой.

Самостоятельная работа - 18 часов.

1. Просмотр художественных фильмов по сказкам А. С. Пушкина и П. П. Бажова
2. Работа в библиотеке с книгой (зарисовки русского женского и мужского костюмов)
3. Работа над эскизами (поиск сюжета)
4. Выполнение эскизов в цвете - три варианта

2 класс

Во втором классе закрепляются и углубляются навыки работы над композицией. Главной задачей второго года обучения является развитие образности мышления обучающихся - главного качества творческой личности.

Основные законы построения композиции разбираются на уроках на примере картин известных художников.

Поиски выразительного композиционного и цветового решения выполняются в эскизе. Важно, чтобы дети не останавливались на маловыразительном эскизе. Поиски формата и изобразительных средств должны быть индивидуальными.

В процессе работы над темой преподаватель проводит общий (всей группы) анализ работ и индивидуальный. Закрепляются понятия силуэта, масштабности, ритма, равновесия, сюжетно-композиционного центра композиции.Во втором классе дети учатся последовательно вести работу над темой: от первоначального эскиза, через натурные зарисовки кзавершению композиции.

Мера законченности композиции определяется решением задач заданной темы, временем, отведённым на нее по программе и индивидуальными особенностями учащихся.

По окончании второго года обучения учащиеся должны:

знать:

- понятия и термины, используемые при работе над композицией;
- развитие пластической идеи в пространственной композиции;
- трехмерное пространство,
- перспективу (линейную и воздушную);
- плановость изображения;
- точку зрения (горизонт).

уметь:

- передавать пространство через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- передавать стилистику, историческую достоверность деталей.

владеть:

- анализом схемы построения композиций великих художников;
- навыком работы с ограниченной палитрой, составление колеров.

2 класс - 66 часов

Iполугодие (32 часа)

Тема № 1. Сюжетная композиция на основе наблюдений «Мое лето» (10 часов)

Двухплановое решение пространства. Анализ живописных произведений художников, с целью выявления композиционной схемы картины.

Материалы: гуашь, акварель, кисть, формат А-3, А-2.

Цель: продолжение знакомства с сюжетной композицией.

Задачи: закрепление понятий «неделимость композиции», «ритм», «пространство», «формат», «соразмерность элементов», «композиционный центр»; цветотональное решение композиции в соответствии с замыслом автора; эмоциональная выразительность листа.

Практическая работа: выполнить живописную сюжетную композицию на основе наблюдений «Мое лето».

Самостоятельная работа - 15 часов.

1. Выполнить три варианта (эскизы) цветотональных поисков решения композиции
2. Зарисовка с натуры двух-трех фигур для своей композиции

Тема № 2. Пейзаж на ассоциацию. Тема: «Времена года. Осень» (10 часов)

Живописная ассоциативная композиция на основе наблюдений, эмоционального настроения при выполнении эскизов. Двухплановое пространство. Анализ работ художников-пейзажистов.

Материалы: гуашь, акварель, пластик или стекло, кисть, тушь, перо, формат А-5.

Цели: углубление знакомства с жанром «Пейзаж» и видами пейзажа; 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»; развитие фантазии и образного мышления.

Задачи: закрепление понятий «контраст», «нюанс», «состояние в пейзаже»; организация листа с помощью цветовых пятен; знакомство с «монотипией»; эмоциональное воздействие тональных сочетаний и музыки.

Практическая работа: создание девяти разных по общему цветовому решению и эмоциональному состоянию вариантов пейзажа: «Сентябрь», «Октябрь», «Ноябрь» в технике «монотипия».

Самостоятельная работа - 15 часов.

1. Прослушивание во время выполнения упражнений музыки П. И. Чайковского: «Времена года. Осень».
2. Выполнение упражнений по изучению техники «монотипия».

Тема № 3. Контрольная работа. Сюжетная композиция по литературному произведению (Н. В. Гоголь «Ночь перед рождеством», В.Жуковский «Светлана») (12 часов)

Живописная композиция. Двухплановое пространство.

Материалы: гуашь, кисть, акварель, перо, тушь, формат А-3, А-2.

Цель: закрепление понятия «целостность композиционногорешения» в выбранном формате; закрепление понятий «статика», «динамика»; развитие воображения.

Задачи: выявление характера персонажа, эмоциональной выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства; использование симметричного или асимметричного расположения элементов композиции, выделение главного; применение основных правил и законов станковой композиции; работа в выбранной технике.

Практическая работа: выполнить сюжетную композицию по литературному произведению. Н. В. Гоголь «Ночь перед рождеством» или Жуковский «Светлана» в выбранной технике и изобразительном материале.

Самостоятельная работа - 18 часов.

1. Чтение выбранного произведения.
2. Просмотр фильма «Ночь перед рождеством».
3. Работа с книгой в библиотеке (создание образов, работа над костюмом и т.д.).
4. Три-четыре варианта цветотонального решения композиции.
5. Зарисовки фигуры человека с натуры для композиции.

II полугодие (34 часа)

Тема № 1. Композиция по наблюдению «Зимние каникулы» (12 часов)

Живописная или графическая композиция. Двухплановое пространство. Анализ произведений художников с целью выявления композиционных схем картин.

Материалы: гуашь, акварель, тушь, кисть, перо, линогравюра, формат А-3, А-2 (по выбору).

Цель: закрепление понятий «цельность композиции», «ритм», «композиционный центр», «неделимость композиции», «равновесие»; развитие наблюдательности, зрительной памяти.

Задачи: выбор точки зрения; эмоциональная выразительность графического или живописного листа; выполнение композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы.

Практическая работа: выполнить живописную или графическую сюжетную композицию по наблюдению «Зимние каникулы».

Самостоятельная работа - 18 часов.

1) Работа с цветовым кругом. Гармоничные цветовые сочетания.

2) Выполнение трех-четырех вариантов цветотонального решения композиции.

Тема № 2. Пейзаж на ассоциацию. Тема: «Времена года. Зима. Весна»

(10 часов)

Живописная ассоциативная композиция на основе наблюдений и эмоционального настроения при выполнении композиции. Двухплановое пространство. Анализ работ художников-пейзажистов.

Материалы: гуашь, акварель, тушь, перо, кисть, формат А-6, А-5.

Цель: закрепление понятий «пейзаж», «контраст», «нюанс»,«состояние в пейзаже»; закрепление техники «монотипия»; развитие фантазии и образного мышления.

Задачи: организация листа с помощью цветовых пятен; закрепление поэтапного ведения задания; эмоциональное воздействие тональных сочетаний и музыки.

Практическая работа: создание разных по общему цветовому решению и эмоциональному состоянию вариантов пейзажа: «Декабрь», «Январь», «Февраль», «Март», «Апрель», «Май» в технике «монотипия».

Самостоятельная работа - 15 часов.

1. Прослушивание во время упражнений музыки П.И. Чайковского «Времена года», «Зима», «Весна».
2. Упражнения в технике «монотипия».

Тема № 3. Контрольная работа. Тематическая композиция по наблюдению «У нас в ДШИ» (в интерьере), «На остановке», «Детская площадка» (12 часов)

Живописная композиция, двухплановое пространство.

Материалы: гуашь, кисть, акварель, формат А-3, А-2.

Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «ритм», «выделение главного», «равновесие»; применение основных правил и законов станковой композиции.

Задачи: выполнение живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу над зарисовками групп людей в школе и на улице; внимание к пропорциям фигуры человека; анализ работ художников.

Практическая работа:выполнитьживописнуюсюжетнуюкомпозицию по наблюдению «У нас в ДШИ» (в интерьере) или «На остановке», «Детская площадка» (по выбору).

Самостоятельная работа - 18 часов.

1. Три-четыре варианта цветового решения композиции. Эскизы.
2. Композиционные зарисовки интерьера школы с фигурами людей.
3. Композиционные зарисовки фигур людей у киоска, на детской площадке.
4. Анализ работ художников с целью выявления композиционной схемы картины.

3 класс

В третьем классе происходит постепенный переход от заданий на развитие воображения, фантазии, к умению видеть и отражать в композиции значимые события из окружающей жизни.

Ведется длительная подготовительная работа над эскизами, повышается теоретическая обоснованность заданий, более конкретными становятся установки каждого задания.

Все больше внимания преподаватель уделяет процессу сочинения композиции, способности обучающихся образно мыслить. Здесь очень важной становиться общественная позиция ребенка. Она во многом определяет композиционное решение темы.

Можно дать обучающимся большую свободу в выборе материала и техники выполнения задания.

По окончании третьего года обучения обучающиеся должны

знать:

- пропорции, основы перспективы;
- символическое значение цвета в композиции;
- влияние цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;
- эмоциональную выразительность и цельность композиции.

уметь:

- 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.

владеть:

- навыком разработки сюжета;
- навыком использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
- опытом работы над серией композиций.

3 класс - 66 часов

Iполугодие (32 часа)

Тема № 1. Сюжетная композиция по наблюдению: «Каникулы летом. «Осень», «Урожай» (по выбору) (10 часов)

Живописная композиция. Двух-, трехплановое решение пространства.

Материалы: гуашь, акварель, пастель, кисть, формат А-3, А-2.

Цель: закрепление понятий «цельность композиции», «ритмическое движение», «композиционный центр»; «смысловой центр», «композиционная схема» («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»), применение основных правил и законов станковой композиции;

развитие наблюдательности и умения быстро делать наброски.

Задачи: использование собранного материала во время летней учебной практики и в каникулы; выполнение композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы; эмоциональная выразительность листа; подчинение всех элементов композиции основному замыслу.

Практическая работа: выполнить живописную сюжетнуюкомпозицию по наблюдению с небольшим количеством людей на одну из тем: «Лето. Каникулы», «Осень», «Урожай».

Самостоятельная работа - 15 часов.

1. Анализ работ художников, композиционные схемы.
2. Композиционные поиски с использованием собранного материала.
3. Четыре варианта цветотонального решения композиции.
4. Выполнение картона в формате и решение основного эскиза.

Тема № 2. Иллюстрации к приключенческим произведениям Стивенсона «Остров сокровищ», Дефо «Робинзон Крузо» и др. (10 часов)

Графическая композиция. Двух-, трехплановое пространство

Материалы: тушь, перо, кисть, гелиевая ручка, формат А-5, А-4.

Цель: знакомство с книжной иллюстрацией и техникой выполнения графических работ; закрепление понятий «формат», «цельность композиции», «неделимость композиции», «выделение главного», «сюжетно-композиционный центр», «симметрия», «асимметрия», «статика», «динамика».

Задачи: методическая последовательность в работе; выполнение четырех графических иллюстраций к приключенческим произведениям; эмоциональная выразительность листа; применение основных правил и законов станковой композиции.

Практическая работа: выполнить графическую сюжетнуюкомпозицию-иллюстрацию к приключенческим произведениям Стивенсона «Остров сокровищ», Дефо «Робинзон Крузо» и др. (по выбору).

Самостоятельная работа - 15 часов.

1. Чтение приключенческих произведений Стивенсона «Остров сокровищ», Дефо «Робинзон Крузо» и др.
2. Работа в библиотеке. Анализ работ художников-иллюстраторов, их графических работ.
3. Изучение графической техники на практике.
4. Просмотр фильмов «Остров сокровищ», «Робинзон Крузо».
5. Четыре эскиза в масштабе к каждому жанру: «Портрет», «Пейзаж», «Натюрморт», «Композиция сюжетная».

Тема № 3. Контрольная работа. Сюжетная композиция с небольшим количеством персонажей по наблюдению: «Мои ровесники», «Моя семья», «Мой город» (12 часов)

Живописная композиция. Двух-, трехплановое решение пространства. Материалы: гуашь, акварель, кисть, формат А-3, А-2.

Цель: закрепление понятий «цельность композиции», «ритмическое движение», «композиционный центр», «смысловой центр».

Задачи: соблюдение всех подготовительных этапов работы над станковой композицией; внимание к пропорциям фигуры человека; цветотональное решения композиции в соответствии с замыслом автора; эмоциональная выразительность листа.

Аудиторные занятия:выполнитьживописнуюсюжетнуюкомпозицию с небольшим количеством персонажей на одну из тем: «Мои ровесники», «Моя семья», «Мой город».

Самостоятельная работа - 18 часов.

1. Зарисовки во время экскурсий по городу.
2. Работа в библиотеке, музее (зарисовки).
3. 3-4 варианта цветотонального решения композиции.
4. Композиционные зарисовки групп людей.

II полугодие (34 часа)

Тема № 1. Сюжетная композиция по мифам Древней Греции, сказкам П. П. Бажова или А. С. Пушкина, былинам (12 часов)

Графическая или живописная композиция (по выбору).

Материалы: тушь, перо, акварель, гуашь, пастель, формат А-4, А-3,А-2.

Цель: закрепление понятий «сюжет», «композиционный центр», «выделение главного», «контраст», «нюанс», «статика», «динамика».

Задачи:последовательное ведение работы; умение выявлятьхарактер персонажей, добиваться выразительности композиции и подчинения всех элементов композиции основному замыслу; работа в выбранной технике и материале; закрепление технических навыков в работе с графическими и живописными материалами.

Аудиторные занятия: выполнить графическую или живописную сюжетную композицию по сказкам П. П. Бажова или А. С. Пушкина, былинам, мифам Древней Греции (по выбору).

Самостоятельная работа - 18 часов.

1. Чтение произведений.
2. Работа в библиотеке с книгой (зарисовки одежды, узора, посуды, животных, архитектуры).
3. Выполнение 3-4 эскизов к сюжету в тоне и цвете.
4. Небольшие зарисовки при просмотре фильмов: «Золотое руно», «Одиссея», «Илья Муромец», «Сказка о царе Салтане», «Малахитовая шкатулка».
5. Анализ работ художников и работ из фонда школы с целью выявления

композиционных схем картины и выразительности листа.

Тема № 2. Сюжетная композиция с небольшим количеством персонажей: «Весна в моем городе», «Городская осень», «День Победы» (10 часов)

Живописная композиция. Двух-, трехплановое решение пространства.

Материалы: гуашь, акварель, кисть, формат А-2.

Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «формат», «нюанс», «контраст», «ритм», «пространство», «сюжетно - композиционный центр».

Задачи: цветотональное решение композиции в соответствии с замыслом автора; выполнение композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы над станковой композицией; эмоциональная выразительность листа; применение основных правил и законов станковой композиции.

Аудиторные занятия:выполнить живописную сюжетнуюкомпозицию с небольшим количеством персонажей на одну из тем: «Осень в городе», «День Победы», «Весна в моем городе» (по выбору).

Самостоятельная работа - 15 часов.

1. Краткосрочные зарисовки во время экскурсии по городу
2. Работа над эскизами. Поиски композиционного решения с учетом линии горизонта
3. Анализ колористического строя живописного произведения
4. 3-4 варианта цветотонального решения композиции.
5. Композиционные зарисовки групп людей

Тема № 3. Контрольная работа. Сюжетная композиция с небольшим количеством фигур: «Осень», «Урожай», «В парке», «На вокзале» (12 часов)

Живописная композиция выполняется на основе натурного материала (этюды, наброски, зарисовки).

Материалы: гуашь, акварель, кисть, формат А-2.

Цель: закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой композиции; развитие любви и бережного отношения к родному городу.

Задачи: двух-, трехплановое решение пространства; выделение смыслового композиционного центра; последовательность работы над композицией; современное звучание решения темы.

Аудиторные занятия: выполнить живописную сюжетнуюкомпозицию по наблюдениям с небольшим количеством фигур на одну из тем: «Осень», «Урожай», «В парке», «На вокзале».

Самостоятельная работа - 18 часов.

1. Анализ натурного материала: этюды, наброски, зарисовки сделанные в городе

2. Анализ колористического строя живописного произведения

3. 3-4 эскиза цветотонального решения композиции. Выбор линии горизонта-низкая, высокая, средняя

4 класс

В 4 классе в основе поиска композиционного решения лежит обязательная работа с натуры. Зарисовки с натуры должны быть выполнены на достаточно высоком профессиональном уровне. Обучающимся предоставляется большая свобода в выборе техники и материала при решении композиционного замысла. При этом преподаватель должен ориентировать детей на изучение творческого наследия великих художников. На основе анализа работ мастеров прошлого обучающиеся должны помнить, как определяется выбор средств для выразительного решения темы, идеи произведения.

По окончании четвертого года обучения обучающиеся должны

знать:

- основные правила и законы станковой композиции;
- основные пропорции фигуры человека;
- соразмерность фигур человека, животного и частей интерьера,

уметь:

- выполнять живописную композицию с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;
- организовать структуру композиции с помощью применения несложных композиционных схем;
- применять основные правила и законы станковой композиции на практике,

владеть:

- навыком создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- навыком правильной организации композиционных и смысловых центров;
- навыком создания целостности цветотонального решения листа.

4 класс - 66 часов

Iполугодие (32 часа)

Тема № 1. Пейзаж на состояние (14 часов)

Пейзаж как жанр станковой композиции. Выполняется на основе учебной пейзаж-таблицы Н. Крымова, натурных этюдов, выполненных обучающимися на пленэре. Живописное решение композиции.

Материалы: гуашь, акварель, кисть, формат А-6, А-5, А-4.

Цель: закрепление понятий «тон», «цвет», «колорит», «состояние

природы», «контраст», «нюанс», «цельность композиции», «насыщенность» и «светлота», «эмоциональное состояние»; развитие любви и бережного отношения к природе.

Задачи: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа; двух-, трехплановое решение пространства; выполнение эмоционально выразительной композиции.

Аудиторные занятия: живописное выполнение пейзажа на основе натурных этюдов и зарисовок, выполненных на пленэре, передача двух-, трехпланового пространства, с учетом перспективных сокращений и соблюдением масштаба.

Самостоятельная работа - 26 часов.

1. Анализ работ художников - пейзажистов
2. Анализ учебной пейзаж-таблицы Н. Крымова: «Изменение в пейзаже отношений по тону, цвету в разное время суток»
3. Эскизный поиск композиции пейзажа
4. Создание 4-5 разных по общему тональному, цветовому в разное время суток и эмоциональному состоянию варианта пейзажа.

Тема № 2. Контрольная работа. Сюжетная многофигурная композиция на тему «Спорт» (18 часов)

Живописная композиция выполняется на основе натурного материала (этюды, наброски, зарисовки).

Материалы: гуашь, акварель, кисть, формат А-2.

Цель: создание многофигурной композиции на заданную тему с применением основных правил и законов станковой композиции; пропаганда здорового образа жизни.

Задачи: двух-, трехплановое решение пространства; выделение смыслового композиционного центра; последовательность работы над композицией; умение создавать композицию с учетом основных законов и правил; изображение фигуры человека в движении.

Аудиторные занятия: Живописное выполнение сюжетной многофигурной композиции на основе натурных этюдов, зарисовок и набросков.

Самостоятельная работа - 38 часов.

1. Работа в школьной библиотеке, анализ работ художников
2. Работа над эскизами. Поиски композиционного решения
3. Анализ колористического строя живописного произведения
4. 3-4 варианта цветотонального решения композиции
5. Композиционные зарисовки групп людей в движении.

IIполугодие (34 часа)

Тема № 1. Композиционный портрет. Тема «Автопортрет» (образное

решение) (14 часов)

Живописная или графическая композиция выполняется на основе натурных зарисовок.

Материалы: гуашь, акварель, карандаш, цветной картон, тушь, перо, кисть, формат А-2.

Цели: изучение портретного жанра, схемы построениякостюмированного портрета и его видов - аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового; закрепление понятий «формат и размер картинной плоскости», «необходимость связей и взаимной согласованности всех элементов композиции», «выделение главного», «композиционный центр», «равновесие».

Задачи: соблюдение последовательности ведения всех этапов работы над композицией; попытка передачи портретного сходства, образа и характера автора; соотношение человеческой фигуры и пространства; выполнение эмоционально-выразительной композиции.

Аудиторные занятия: образное решение автопортрета в живописной или графической технике (по выбору).

Самостоятельная работа - 28 часов.

1. Работа в школьной библиотеке. Анализ работ великих художников-портретистов (композиционные схемы)
2. Выполнение не менее 4-х вариантов цветотонального решения композиции. Работа над эскизами.
3. Зарисовки и этюды автопортрета с натуры, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

Тема № 2. Контрольная работа. Сюжетная композиция. Тема: «Исторический, бытовой и батальный жанр» (20 часов)

Живописная композиция.

Материалы: гуашь, акварель, пастель, кисть, формат А-2.

Цели: знакомство с видами сюжетной композиции; закрепление понятий «формат», «размер картинной плоскости», «необходимость связи и взаимной согласованности всех элементов композиции», «выявление главного», «композиционный центр».

Задачи: отбор материала для развития темы композиции; изучение роли детали в утверждении достоверности изображения; двух-, трехплановое решение пространства.

Аудиторные занятия:

1. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры.
2. Выбор темы и сюжета для разработки композиции.
3. Исполнение задуманной композиции в материале.

Самостоятельная работа-40 часов.

1. Анализ работ художников, колористического строя живописного произведения.
2. Четыре варианта цветотонального решения композиции.
3. Композиционные зарисовки групп людей.
4. Просмотр документальных и художественных фильмов (быстрые зарисовки).
5. Работа в библиотеке с книгой (зарисовки).
6. Зарисовки в музее (исторический раздел).

5 класс

В 5 выпускном классе большое внимание уделяется индивидуальным особенностям обучающихся, учитывается специфика их интересов, поощряется инициатива и самостоятельность в работе.

Предполагается осуществление учебного процесса в соответствии с познавательными и творческими интересами обучающихся.

В процессе поиска композиционного решения предлагаемых тем ведется обязательная работа с натуры. Часть композиций выполняется в графической технике или по выбору обучающегося.

На итоговом экзаменационном просмотре обязательно учитывается весь ход работы над композицией:обучающиеся показывают и эскизы, и весь подготовительный материал, выполненный в процессе разработки темы и сюжета.

Необходимо поощрять глубокую проработку выбранной темы, предъявлять высокие требования к самостоятельности и целеустремлённости в решении задач, анализе произведений художников и собственных работ, способствовать развитию, сознания и самосознания, пониманию связей между людьми, природой, культурой.

Предлагаемые учащимся темы дают возможность преподавателю влиять на формирование их гражданской позиции, духовной сущности.

Обучение в художественной школе должно быть направлено на то, чтобы любовь к изобразительному искусству, к изобразительной деятельности оставалась у детей на всю жизнь.

По окончании пятого года обучения учащиеся должны:

знать:

- законы композиции и схемы композиционного построения листа;
- плановость, перспективное построение пространства

уметь:

- 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,

владеть:

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

5 класс - 99 часов

Iполугодие (48 часов)

Тема № 1. Сюжетная композиция с небольшим количеством фигур: «На остановке», «На вокзале», «У школы», «У киоска», «Во дворе» (тема по выбору) (21 час)

Выполняется на основе натурных зарисовок. Живописная композиция.

Материалы: акварель, гуашь, пастель, формат А-2.

Цель: развитие наблюдательности, остроты восприятия окружающей действительности, образного мышления.

Задачи: двух-, трехплановое решение пространства; использование простых композиционных схем; применение основных правил и законов станковой композиции; выделение смыслового композиционного центра; применение натурных зарисовок.

Аудиторные занятия:

1. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры.
2. Выбор темы и сюжета для разработки композиции.
3. Исполнение задуманной композиции в материале.

Самостоятельная работа - 28 часов.

1) Анализ работ известных художников, колористического строя живописного произведения.

2) 3-4 варианта цветового решения.

3) Композиционные зарисовки групп людей на улице.

Тема № 2. Контрольная работа. Композиция пейзажа. Тема «Времена года» (городской или сельский пейзаж) (27 часов)

Живописная композиция. Выполняется на основе натурных этюдов.

Материалы: гуашь, акварель, кисть, пастель, формат А-3, А-2.

Цель: закрепление понятий «пространство», «состояние», «ритм», «контраст», «нюанс», «цельность и светлота»; развитие умения видеть и передавать красоту родного города, родного края.

Задачи: двух-, трехплановое решение пространства; выполнение эмоционально выразительного пейзажа; применение основных правил и законов станковой композиции.

Аудиторные занятия: выполнение грамотно организованной,технически законченной композиции с соблюдением последовательности выполнения работы.

Самостоятельная работа: 36 часов.

1. Работа в школьной библиотеке. Анализ работ художников-пейзажистов.
2. Работа с таблицей изменения света по насыщенности и светлоте.
3. Натурные зарисовки и этюды на улице.
4. Четыре варианта цветотонального решения композиции (используя пленэрные этюды и зарисовки).

IIполугодие (51 час)

Тема № 1. Композиция натюрморта. Тематический натюрморт. Темы: «Музыка», «Спорт», «Театр», «Деревенский», «Археология», «Изобразительное искусство», «Исторический», «Военный», «Восточный», «Строительный» (18 часов)

Живописная композиция.

Материалы: гуашь, акварель, кисть, пастель, формат А-2.

Цели: закрепление понятий «композиционный центр», «ритм», «равновесие», «симметрия», «асимметрия», «цветовой и тональный контраст», «цветовая гармония»; выявление и закрепление полученных знаний, умений и навыков в работе над творческим натюрмортом.

Задачи: выполнение в цвете сложных натюрмортов с количеством предметов (5-6), с активно выраженным композиционным центром; эмоциональная выразительность живописного листа и подчинение всех элементов композиции основному замыслу.

Аудиторные занятия: выполнение грамотно организованной,технически законченной композиции натюрморта на одну из предложенных тем с соблюдением последовательности выполнения работы.

Самостоятельная работа - 24 часа.

1. Работа в школьной библиотеке. Анализ работ известных художников, выполненных в жанре «Натюрморт».
2. Выполнение четырех листов с эскизно-поисковыми разработками в цвете и в карандаше.

Тема № 2. Итоговая экзаменационная работа. Сюжетная композиция на заданную тему. Темы по выбору: «Человек в труде», «Мой город», «Наши праздники», «Спорт» (33 часа)

Композиция выполняется в живописной или графической технике (по

выбору).

Материалы: гуашь, акварель, кисть, тушь, перо, пастель, формат А-2.

Цели и задачи: итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, наклонности и умения ученика: егоподготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умение реализовывать свои замыслы. Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой многофигурной тематической композиции.

Аудиторные занятия: выполнение композиции с учетомкомпозиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения.

Самостоятельной работа - 44 часа.

1. Сбор подготовительного материала.
2. Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение композиции.

Самостоятельная работа обучающихся

Внеаудиторная работа включает в себя выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и художественными изданиями, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по учебному предмету «Композиция станковая».

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Требования к уровню подготовки, обучающихся разработаны в соответствии с ФГТ.

Результатом освоения программы «Живопись»:«Композициястанковая» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

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

творческой задачи;

- навыки работы по композиции.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

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

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

Виды промежуточной аттестации:

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

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

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

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится в 5 классе.

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

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и

графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса.

Этапы работы:

- поиски темы; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;
- поиски графического и живописного решения композиции;
- сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;
- выставка и обсуждение итоговых работ.

Качество подготовки обучающихся при проведении текущей, промежуточной и итоговой оцениваются в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно)..

В свидетельство об окончании образовательного учреждения выставляется оценка, полученная во время проведения итогового экзамена (творческого просмотра).

V.Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность преподавателю творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы над станковой композицией.

Этапы выполнения композиции станковой:

- обзорная беседа о предлагаемых темах;
- выбор сюжета и техники исполнения;
- сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры исторической эпохи и современности;
- тональные форэскизы;
- упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения;
- варианты тонально-композиционных эскизов;
- варианты цветотональных эскизов;
- 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 происходит: объяснение темы, постановкаконкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных

эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

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

В основу работы над композицией должно быть положено стремление воспитывать у детей способность не просто копировать действительность, а выражать своё отношение к ней, то есть создавать художественный образ, добиваясь выразительности и цельности композиционного решения.

Предмет «Композиция» требует от преподавателя постоянных поисков нового в методике преподавания. Она должна быть гибкой и строиться с учётом возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка.

В работе над композицией необходимо знакомить учащихся с разнообразием техник исполнения, материалами, что также способствует повышению интереса к процессу изображения и развитию творческой активности.

В поисках формы, соответствующей его замыслу, ребенок творчески самоопределяется, формируется его творческая личность, складывается художественное мастерство. В период обучения композиции ребенку необходимо дать понятие о задачах художественного творчества, о процессе создания художественных произведений, разъяснить, как надо понимать произведения искусства с точки зрения содержания и формы, рассказать об историческом развитии реалистического метода, о воспитательном значении наследия.

При разборе произведений мастеров преподаватель должен сосредоточить внимание на наиболее существенном в композиции, на подчинении всех элементов произведения содержанию композиции, на художественных средствах, отвечающих раскрытию замысла. Показать это нужно убедительно, доступно, ярким, образным языком. Эти знания должны углубляться на уроках «Беседы об искусстве».

Темы и задачи композиции должны учитывать степень развитияобучающихся, отвечать возрастным особенностям восприятия действительности, знаниям, духовным запросам.

Преподавание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано со всей практической работой по учебным предметам «Рисунок» и «Живопись».

Работа над композицией ведётся с 1-го по 5-ый класс с постоянным нарастанием сложности заданий.

Работу по композиции на сказочные и фантастические темы можно рекомендовать во всех классах, но особенно в первых двух, т. к. они лучше, чем какие-либо другие, развивают воображение, творческое мышление, индивидуальность.

Очень важно научить детей уметь находить темы для композиции в повседневной жизни, например: «Моя мама после работы», «В магазине», «У зубного врача» и т. д. Подобным композиционным заданием может предшествовать сбор изобразительного материала, зарисовки с натуры, на улице, в школе, дома. Они должны быть подчинены одной теме. Дальнейший поиск композиционного решения предполагает серьёзную самостоятельную работу - отбор наиболее выразительного, типичного из собранного материала. Такая работа развивает у обучающихся способность художественного видения.

Таким образом, работа над композицией строиться следующим образом: тема, задача композиции определяется педагогом. Далее длительная работа учащихся - сбор материала, поиски композиционного решения, формы, цветовой гаммы, выбор материала, наиболее соответствующего композиционному решению.

Со второго года обучения целесообразны задания, предусматривающие сбор натурного материала. Это могут быть такие темы, как город, интерьер общественных мест (библиотеки, ателье, магазины, парикмахерские и т. д.), тема труда.

В этих случаях работа ведётся в следующей последовательности: преподаватель называет тему, определяет задачи этой работы, сроки порядок исполнения. Затем следует непродолжительная работа над эскизом для того, чтобы дети утвердились в своём решении темы. После этого сбор изобразительного материала - натурные зарисовки. Эта работа проводится под руководством преподавателя, т. к. отбор материала для зарисовок требует опыта.

Проделанная работа анализируется преподавателем, после чего возобновляется работа над поисками композиционного решения со свободным использованием натурных зарисовок. Возможна работа над эскизом в цвете, особенно для обучающихся старших классов. Основная работа выполняется по утверждённому эскизу.

Детей необходимо учить мыслить, проникать вглубь содержания задач и находить художественные средства, соответствующие замыслу композиции и чувствам юного художника. Живое, выразительное произведение невозможно создавать, если работе не предшествует замысел будущего произведения.

Свободную тему можно давать не ранее 2 класса. Известное место в композиционной работе занимает работа над иллюстрацией литературных

произведений. К выбору произведений надо относиться очень тщательно. Произведение должно быть доступно пониманию детей данного возраста и быть для них интересным, высокохудожественным, нести высокий нравственный смысл. Работа по мотивам художественных произведений требует от школьника проникновения в творческую работу писателя. Перед выполнением заданий на тему литературных произведений желательно (особенно в младших классах) предварительно прочитать детям предлагаемую для работы сказку, басню или небольшой рассказ. Работа над композицией является средством воспитательной работы, развитием идейной позиции обучающегося. Тема, предлагаемая детям, должна быть расшифрована, точно поставлена задача, должна быть предоставлена литература, справочный материал и т. д. Огромное значениев работе над композицией имеет работа в библиотеке. Прежде чем дать какую-либо тему, преподаватель сам должен её основательно изучить, знать эпоху, материальную культуру.

В задания по композиции включается работа над тематическими композициями из современной жизни, например: «Труд», «Спорт». «Балет», «Цирк» и т.д., а также темы, отражающие события в истории нашей Родины.

Необходимо учитывать в работе возрастные особенности ребёнка: младшим детям свойственно преобладание эмоционального восприятия. Для подростка характерно интенсивное интеллектуальное развитие. Задача педагога - сохранить качества, характерные для детей младшего возраста: свежесть и непосредственность восприятия, эмоциональное отношение к изображаемому.

Начальный этап работы над композицией требует особого внимания. Решая задачи развития художественного видения, необходимо с должным тактом воспитывать у детей умение беречь силу первого впечатления, развивать поэтическое восприятие жизни, умение видеть прекрасное в обыденном, видеть цельно, выделяя главное, подчиняя ему все компоненты композиции.

Очень важно с первых занятий выработать у обучающихся привычку заносить свои наблюдения в блокнот.

При работе над композицией очень важен анализ выполненной обучающимися работы и поиски путей к улучшению эскиза. Именно здесь, на конкретном примере, надо говорить о законах композиции, её приёмах.

Очень важно в учебных композициях реализовать знания, полученные на уроках рисунка и живописи.Учитывая индивидуальные особенности обучающихся старших классов, задания выполняются в соответствующих материалах применительно к живописному станковому, декоративному или графическому решению - проводятся занятия по освоению гравюры, монотипии и других видов графики.

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

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

Самостоятельная работа обучающихся

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

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

Дидактические материалы

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

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

Список литературы

1. Беда, Г. В. Живопись [Текст]: учеб. для студ. пед. ин-тов по спец. № 2109 «Черчение, изобр. искусство и труд» / Г. В. Беда. - М. : Просвещение, 1986. - 192 с.: ил.
2. Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты : Рисунок, живопись, композиция [Текст] : учеб. Пособие для студ. пед. ин-тов по спец. 2109 «Черчение, рисование и труд» / Г. В. Беда. - М.: Просвещение, 1981. - 239 с.: ил.
3. Бесчастнов, Н. Г1. Изображение растительных мотивов [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности» / [Н. П. Бесчастнов и др.]. - М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2010. - 223 с., 32 с. ил. : ил. - (Изобразительное искусство)
4. Бесчастнов, Н. П. Графика натюрморта [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности» / [Н. П. Бесчастнов и др.]. - М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2008. - 223 с., 32 с. ил. : ил. - (Изобразительное искусство)
5. Бесчастнов, Н. П. Графика пейзажа [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. ..учеб. заведений, обучающихся по специальности «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности» / [Н. П. Бесчастнов и др.]. - М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. - 223 с., 32 с. ил.: ил. - (Изобразительное искусство)
6. Бесчастнов, Н. П. Черно-белая графика [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности» / [Н. П. Бесчастнов и др.]. - М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 223 с., 32 с. ил.: ил. - (Изобразительное искусство)
7. Даниэль, С. М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя [Текст] / С. М. Даниэль. - Л.: Искусство, 1980. - 223 с.: ил.
8. Голубева, О. Л. Основы композиции [Текст] / О. Л. Голубева. - М. : Изобразительное искусство, 2001. - 190 с.: ил.
9. Одноралов, Н. В. Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве [Текст] : библиотека учителя изобраз. искусства / Н. В. Одноралов. - М. : Просвещение, 1988. - 176 с.: ил.
10. Рисунок. Живопись, Композиция: Хрестоматия [Текст] : учеб. пособие для студхудож.-граф.фак. пединститутов/ [Н.Н. Ростовцев и др.] - М.: Просвещение, 1989. - 207 с.
11. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства

в школе [Текст] : учебник для студ. худож.-граф. фак. пед. ин- тов. - 2-е изд., доп. и перераб. / Н. Н. Ростовцев. - М. : Просвещение, 1980.

- 239 с. : ил.

12. Сенько, Д. С. Основы композиции и цветоведения [Текст] : учебник для студ. худож.-граф. фак. пед. ин-тов. - 2-е изд., доп. и перераб. / Д. С. Сенько. - Беларусь, 2010 . - 189 с. : ил.

13. Соловьева, Б. А. Искусство рисунка [Текст] / Б. А. Соловьева. - Л.: Искусство, 1989. - 256 с.: ил.

14. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. Рисунок. Живопись. Народное искусство. Декоративное искусство. Дизайн [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Н. М. Сокольникова. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 368 с.: ил., [24] л. цв. вкл.

15. Шорохов, Е. В. Композиция [Текст]: учеб. Для студентов худож.-граф. фак. пед ин-тов / Е. В. Шорохов. - М. : Просвещение, 1986. - 207 с. : ил.