

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение
Свердловской области «Дворец молодёжи»
Центр развития художественно-эстетической направленности

Принята на заседании
научно-методического совета
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»
Протокол № 4 от 25.04.2024 г.

Утверждена директором
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»
А.Н. Слизько
Приказ № 524-д от 25.04.2024 г.

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области изобразительного искусства
«Живопись»**

Срок реализации: 8 (9) лет
Возраст обучающихся: от 6 л. 6 мес.- 9 лет до 18 лет

**Предметная область ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
Программа по учебному предмету
ПО.01.УП.06. «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»
для 4 - 8 (9) года обучения**

СОГЛАСОВАНО:
Начальник центра развития
художественно-эстетической
направленности
А. Н. Назаров
«05» апреля 2024 г.

Авторы-составители:
Недзельская Е.И., педагог
дополнительного образования
Цаплин И.П., педагог
дополнительного образования
Скакун Н.Н., педагог
дополнительного образования
Атнюкова Т.Е., педагог
дополнительного образования

г. Екатеринбург, 2024

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

2. Содержание учебного предмета

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

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения;

4. Формы и методы контроля, система оценок

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

5. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации преподавателям;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;
- Дидактические материалы

6. Список литературы и средств обучения

- Методическая литература
- Учебная литература

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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

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

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

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.

1.2. Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет, при 9-летнем обучении – 6 лет. При реализации программы учебного предмета «Композиция станковая» продолжительность учебных занятий составляет 33 недели ежегодно. Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 11 до 16 лет.

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

При реализации учебного предмета «Композиция станковая» с 8(9)-летним сроком обучения: аудиторные занятия по композиции в 4-7 и 9 годах обучения – 2 часа, в 8 году обучения – 3 часа. Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Композиция станковая» со сроком обучения 6 лет составляет 729 часов, в том числе аудиторные занятия - 429 часов, самостоятельная работа - 300 часов.

Учебный предмет «Композиция станковая» со сроком обучения 6 лет (программа «Живопись» со сроком обучения 9 лет).

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации												Всего часов
	4		5		6		7		8		9		
Год обучения	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Полугодия													
Аудиторные занятия	66		66		66		66		99		66		363/ 429
Самостоятельная работа	49		49		50		50		51		51		254/ 300
Максимальная учебная нагрузка	115		115		116		116		150		117		729
Вид промежуточной и итоговой аттестации	зачет	ЭКЗАМЕН	зачет	ЭКЗАМЕН	зачет	ЭКЗАМЕН	зачет	ЭКЗАМЕН	зачет	ЭКЗАМЕН	зачет	ЭКЗАМЕН	

1.3. Форма проведения учебных занятий

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

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

Объем учебных занятий по учебному предмету «Композиция станковая» предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет и 9 лет составляет:

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

4 – 7 и 9 года обучения – 2 часа

8 год обучения – 3 часа

Самостоятельная работа:

4 – 9 года обучения – 1- 1,5 часа

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

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

1.4. Цель и задачи учебного предмета

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

Задачи:

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

1.5. Обоснование структуры программы

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

1.6. 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.

1.7. Материально технические условия реализации учебного предмета «Станковая композиция»

Материально-технические условия соответствуют санитарным и противопожарным нормам. В обеспечение реализации учебного предмета входит:

- хорошо освещенная аудитория;
- столы, стулья, доска;
- мольберты;
- графический планшет;
- ноутбук.

2. 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.

4 год обучения – первый год: обучение начальным принципам композиции, анализу, построению простых схем.

5 год обучения – второй год: обучение трёхмерной передаче пространства, плановости, декоративности, стилизации.

6 год обучения – третий год: обучение пропорциям, перспективе, эмоциональной выразительности, терминологии, завершённости в работе.

7 год обучения – четвертый год: обучение законам станковой композиции, соразмерности фигуры человека и животного, эмоциональной выразительности, организации смысловых центров.

8 год обучения – пятый год: обучение законам и схемам станковой композиции, стилизации, эффектам, идейной самостоятельности.

9 год обучения – шестой (дополнительный) год: обучение вариативности композиционных построений, серийности композиций (триптих, полиптих), символике, образности, художественной целостности и законченности работы.

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.

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от простейших композиционных упражнений до сложной сюжетной композиции. Предлагаемые темы заданий по композиции носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики.

На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние (самостоятельные) задания.

Содержание программы включает следующие темы:

- основы композиции станковой;
- декоративная композиция;
- сюжетная композиция;
- создание художественного образа в композиции;
- абстрактная композиция;
- итоговая работа.

Учебный (тематический) план четвёртого года обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
ПО.01.Художественное творчество				
УП.06. Композиция станковая		66	6	60
6.1.	Композиция как предмет художественной школы, композиционные упражнения.	8	2	6
6.2.	«Новогодняя открытка». «Рождественская открытка».	18	1	17
6.3.	Декоративная творческая композиция.	10	1	9
6.4.	Тематический натюрморт.	9	1	8
6.5.	Сюжетная композиция по литературному произведению.	20	1	19
6.6.	Итоговое занятие.	1		1

Содержание учебного (тематического) плана четвёртого года обучения

Тема 1. Композиция как предмет художественной школы, композиционные упражнения.

Теория: Вводная беседа о предмете «Композиция». Понятия: композиция, компоновка. Виды композиции. Жанр натюрморт.

Практика: Размещение простых силуэтных предметов в заданном формате с учетом размеров изображения, расположения и пропорции объектов. Выполнение упражнений:

- силуэтный натюрморт с натуры из 3 предметов (большой, средний, маленький), аппликация;
- силуэтный натюрморт по представлению из 2-3 предметов с наложением, аппликация.

Тема 2. «Новогодняя открытка». «Рождественская открытка».

Праздничный натюрморт по наглядным пособиям (образцам открыток).

Теория: Продолжение знакомства с жанром натюрморт, освоение построения целостной композиции.

Практика: Разработка открытки. Составление композиции по примеру, с добавлением или изменением деталей, внесением своего цветового строя; выделение главного, определение формата, контраст (темного и светлого, большого и маленького), нюанс.

Тема 3. Декоративная творческая композиция.

Несложная декоративная композиция на предложенную тему на примере народного творчества и декоративно-прикладного искусства (оформление одежды, роспись посуды, декор архитектуры)

Теория: Вводная беседа. Понятия декоративность, декор. Свойства: условность, обобщение форм, орнаментальные мотивы, знакомство с декоративной композицией, ее особенностями и отличиями от реалистичной композиции.

Практика: Разбор на практике основных закономерностей декоративного построения композиции (плоскостное решение, отсутствие перспективы и светотени, соответствие рисунка форме предмета).

Тема 4. Тематический натюрморт.

Натюрморт по представлению. «Весенний букет», «Пасха» и т.д.

Теория: Продолжение изучения жанра натюрморт, закрепление основ построения композиции.

Практика: Выбор формата (вертикальный, горизонтальный), выделение главного, контрастное соотношение предметов по форме и размеру, целостный цветовой строй, внесение декоративных мотивов. Выбор техники и материала (гуашь, аппликация, графика).

Тема 5. Сюжетная композиция по литературному произведению.

Несложные композиции с ограниченной палитрой.

Теория: Знакомство с сюжетной композицией. Этапы работы. Подбор исторического материала, работы великих художников.

Практика: Соблюдение целостности композиционного решения на выбранном формате (вертикальный, горизонтальный, квадрат), выделение главного, контрастные и нюансные цветовые отношения.

– композиция по сказкам П.П. Бажова («Серебряное копытце», «Огневушка-поскакушка», «Синюшкин колодец» и т.д.).

– композиция по сказкам А.С. Пушкина («У лукоморья дуб зеленый», «Сказка о рыбаке и рыбке» и т.д.).

Тема 6. Итоговое занятие.

Практика: Выставка выполненных работ. Анализ, обсуждение работ.

Учебный (тематический) план пятого года обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
ПО.01.Художественное творчество				
УП.06. Композиция станковая		66	5,5	66
6.1.	Основные композиционные законы, правила и приемы.	12	2	10
6.2.	Декоративный пейзаж. Стилизация.	10	1	9
6.3.	Декоративная творческая композиция «Русский лубок».	17	1	16
6.4.	Иллюстрация по русским сказкам.	26	1	25
6.5	Итоговое занятие.	1		1

Содержание учебного (тематического) плана пятого года обучения

Тема 1. Основные композиционные законы, правила и приемы.

Теория: Вводная беседа. Закон цельности, закон типизации, закон единства содержания и формы. Понятия статика, динамика, симметрия, асимметрия, знакомство с основными законами, правилами и свойствами композиции на примере известных художников.

Практика: Упражнения по пройденным понятиям, умение компоновать в заданном формате, работать с пятнами (фигурами), выполнение выразительной композиции через плоскостное решение, упрощение предметов, с использованием основных композиционных приемов.

- динамичная геометрическая композиция, цветная аппликация;
- статичная геометрическая композиция, цветная аппликация;
- симметричная геометрическая композиция, аппликация;
- асимметричная геометрическая композиция, аппликация, формат.

Тема 2. Декоративный пейзаж. Стилизация.

Оригинальная ахроматическая композиция по представлению, без использования тональных градаций («Хвойный лес», «Закат солнца», «Морской пейзаж» и т.д.).

Теория: Вводная беседа. Понятия стиль, стилизация, фактура, декор. Примеры и принципы стилизации и трансформации формы.

Практика: Применение композиционных навыков в графической стилизации, использование приемов стилизации (условность форм, обобщенность образа,

декоративность), единое пластическое решение с помощью средств выразительности (точка, линия, пятно), наполнение декором по форме предметов. Выполнение упражнений: 2-3 зарисовки на применение фактуры и декора в стилизации предметов (фрукты, овощи, листья, деревья). Навыки работы черной тушью.

Тема 3. Декоративная творческая композиция «Русский лубок».

Хроматическая композиция по мотивам русских пословиц и поговорок.

Теория: Вводная беседа. Рассмотрение особенностей вида графики «лубка» как русского народного творчества. Подбор исторического материала, работы великих художников.

Практика: закрепление полученных навыков в стилизации с введением цвета, компоновка в выбранном формате (квадрат, прямоугольник), умение раскрыть сюжет посредством упрощенных форм и пройденных средств выразительности, лаконизм и простота изображения. Анализ схем построения, ограничение палитры. Создание собственной стилизованной композиции. Отработка навыков выполнения орнамента и текста по мотивам «лубка».

Тема 4. Иллюстрация по русским сказкам.

Две иллюстрации, разные по настроению и цветовой гамме.

Теория: Вводная беседа. Понятия эскизность, иллюстрация.

Практика: Применение основных композиционных законов и правил в создании сюжетной композиции по выбранной сказке, разработка эскизов абстрактными пятнами (формат А5), умение раскрыть сюжет, целостность композиционного решения, взаимодействие персонажей, использование тонового и цветового контраста, перевод формата методом «сетки».

Тема 5. Итоговое занятие.

Практика: Выставка выполненных работ. Анализ, обсуждение работ.

Учебный (тематический) план шестого года обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
ПО.01.Художественное творчество				
УП.06. Композиция станковая		66	5	61
6.1.	Композиционные упражнения.	10	2	8
6.2.	Ассоциативный натюрморт.	14	1	13
6.3.	Несложная сюжетная композиция в интерьере с 1-2 фигурами.	19	1	18
6.4.	Несложная сюжетная композиция в экстерьере с 2-3 фигурами.	22	1	21
6.5	Итоговое занятие.	1		1

Содержание учебного (тематического) плана шестого года обучения

Тема 1. Композиционные упражнения.

Абстрактные композиционные зарисовки из геометрических фигур в заданном формате с применением ритма.

Теория: Вводная беседа. Повторение понятий статика, динамика, симметрия, асимметрия. Знакомство с видами равновесия, понятием ритм. Принцип «золотого сечения».

Практика: Закрепление на практике пройденных понятий, соблюдение правил и принципов построения композиции. Выполнение упражнений:

- две зарисовки, статичное равновесие;
- две зарисовки, динамичное равновесие;
- абстрактная геометрическая композиция, с цветовым решением, аппликация.

Тема 2. Ассоциативный натюрморт.

Натюрморт по представлению: «Профессия», «Праздники», «Завтрак», «Вечер», «Автомастерская» и т.д.

Теория: Беседа. Ассоциативный ряд, образ.

Практика: Создание образа через предметное сочетание (предметы быта, одежда, украшения, инструменты и т.д.), применение принципа «золотого сечения», единое колористическое решение, цветовая и тоновая уравновешенность.

Тема 3. Несложная сюжетная композиция в интерьере с 1-2 фигурами.

Ахроматическая композиция с силуэтным изображением людей: «В классе», «На перемене» и т.д.

Теория: Закрепление пройденных понятий в сюжетной композиции.

Практика: Создание фрагмента интерьера по натурным наблюдениям. Организация пространства, многоплановость, нахождение ракурса изображения, масштаб, соразмерность человека и элементов интерьера, эскизирование. Выполнение нескольких тональных зарисовок интерьера с разных ракурсов, с условно решенными фигурами.

Тема 4. Несложная сюжетная композиция в экстерьере с 2-3 фигурами.

Хроматическая композиция с условным изображением людей: «Игра», «Во дворе», «В парке», «Спорт» и т.д.

Теория: Закрепление пройденных понятий в сюжетной композиции.

Практика: Создание динамичной композиции, использование различных форм ритмического движения, выбор точки зрения, организация пространства, ограниченная цветовая палитра, целостность композиционного строя, передача настроения с помощью тональных и цветовых контрастов, эскизирование. наброски фигуры человека с натуры (стоя, сидя, в движении).

Тема 5. Итоговое занятие.

Практика: Выставка выполненных работ. Анализ, обсуждение работ.

Учебный (тематический) план седьмого года обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
ПО.01.Художественное творчество				
УП.06. Композиция станковая		66	7	59
6.1.	Композиционные упражнения.	9	2	7
6.2.	Сюжетная композиция с небольшим количеством персонажей.	14	2	12
6.3.	Иллюстрация по литературному произведению.	30	2	28
6.4.	Коллаж.	12	1	11
6.5.	Итоговое занятие	1		1

Содержание учебного (тематического) плана седьмого года обучения

Тема 1. Композиционные упражнения.

Небольшие композиционные зарисовки с использованием пройденных понятий.

Теория: повторение и закрепление изученных понятий (статика, динамика, симметрия, асимметрия, виды равновесия, ритм, принцип «золотого сечения»), знакомство с понятиями композиционный и смысловой центр.

Практика: Расширение навыков в составлении композиции, достижение единства через обобщение форм, определение композиционного центра. Выполнение упражнений:

1.) Абстрактные зарисовки из геометрических фигур

- с ярко выраженным центром;
- с менее выраженным центром;
- с 2-я центрами;

2.) Композиционные зарисовки групп людей (силуэт).

Тема 2. Сюжетная композиция с небольшим количеством персонажей.

Композиция по натурным наблюдениям: «На улицах города», «В парке», «На остановке».

Теория: Беседа о важности работы с натурой в сюжетной композиции на примере набросков и зарисовок.

Практика: Эскизирование, определение смыслового центра композиции, выбор колорита (холодный, теплый), соблюдение масштабности, организация пространства, вписывание фигур людей. Выполнение упражнений:

- 1.) Зарисовки интерьера или экстерьера с натуры.
- 2.) наброски фигуры человека, линия, пятно.

Тема 3. Иллюстрация по литературному произведению.

Оригинальная иллюстрация по выбранному литературному произведению с несколькими персонажами.

Теория: повторение и закрепление полученных знаний и умений.

Практика: Выполнение иллюстрации. Образное решение, единство содержания, взаимодействие персонажей, выделение композиционного и смыслового центра, целостность цветового строя, умение собирать дополнительный материал, последовательно вести работу от эскиза до окончательного варианта. Этапы выполнения:

- создание эскизов по выбранному сюжету (тоновые и цветовые).
- поиск натурального материала и средств выразительности;
- проработка персонажей и фрагментов произведения в выбранной технике;
- выполнение иллюстрации на заданном формате (перевод методом «сетки»).

Тема 4. Коллаж.

Творческая оригинальная композиция на тему «Мои увлечения».

Теория: Вводная беседа. Понятие коллаж как вид искусства на примере известных художников (Ж. Брак, С. Параджанов, К. Швиттерс), отличие от аппликации.

Практика: Целостное образное решение без выделения определенного композиционного центра, создание настроения путем сочетания разных материалов, эмоциональный образ, самостоятельный выбор формата (круг, квадрат, прямоугольник, овал) и размера произведения.

Тема 5. Итоговое занятие.

Практика: Выставка выполненных работ. Анализ, обсуждение работ.

Учебный (тематический) план восьмого года обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
ПО.01.Художественное творчество				
УП.06. Композиция станковая		99	5	94
6.1.	Композиционные упражнения различной сложности	18	2	16
6.2.	Творческая композиция по мотивам произведений известных художников.	30	1	29
6.3.	Творческая композиция по мотивам древнерусского искусства.	24	1	23
6.4.	Абстрактная композиция.	26	1	25
6.5.	Итоговое занятие	1		1

Содержание учебного (тематического) плана восьмого года обучения.

Тема 1.Композиционные упражнения разной сложности.

Небольшие схематичные сюжетные эскизы, с соблюдением законов и правил построения композиции.

Теория: закрепление и обобщение приобретенных знаний и умений в построении композиции. . Цвет и тон, локальное пятно, динамика, статика, ритмичность.

Практика: Развитие навыков работы с композиционными приемами, умение работать локальными пятнами, без детализации, единство цветового и тонового строя. Выполнение упражнений:

- 1.) Анализ произведения с целью выявления композиционной схемы картины;
- 2.) Варианты композиций на динамичное и статичное равновесие, ритмичность, с включением нескольких фигур (4-5 эскизов).

Тема 2. Творческая композиция по мотивам произведений известных художников.

1. Композиция по мотивам живописи начала XX века (портрет в стиле П.Пикассо, А. Модильяни, А. Матисса, натюрморт в стиле Гончаровой, И.Машкова и т.д.)

Теория: Изучение техник мастеров авангарда. Знакомство с художественными направлениями и течениями в искусстве начала XX века, изучение индивидуального почерка и манеры письма выбранного художника.

Практика: Воспроизведение стиля автора с внесением своего видения работы, сохранение цельности и неделимости композиции. Этапы выполнения:

- 1). Выбор и изучение произведений художника (самостоятельная работа);
- 2). Зарисовки (копии) с выявлением пластической и ритмической составляющей произведений автора, поиск колористического строя и средств выразительности художника.
- 3.) Эскизы в тоне и цвете, формат А6-А5.
- 4.) Выполнение работы на заданном формате, в цвете.

Тема 3. Творческая композиция по мотивам древнерусского искусства

Композиция по мотивам древнерусской иконы.

Теория: Вводная беседа. Символика иконописи и книжной рукописной миниатюры, изучение основных традиционных школ древнерусского искусства. Знакомство с древнерусской иконописью (Феофан Грек, Андрей Рублев, Даниил Черный, Дионисий, Симон Ушаков) и миниатюрой, выявление особенностей «художественного языка» иконы.

Практика: Выполнение композиции с использованием канонов построения и организации пространства, единство содержания и формы, линия и силуэт как средство выразительности. Этапы выполнения:

- 1.) Копии с миниатюры с выявлением стилистики и средств выразительности, цветовых приемов, формат;
- 2.) Эскизы, составленные по образцам миниатюры;
- 3.) Выполнение в цвете, на выбранном формате.

Тема 4. Абстрактная композиция.

Оригинальная абстрактная композиция под впечатлением от работ художников XX века (В. Кандинский, К. Малевич, П. Мондриан, П. Клее, Поллок и т.д.)

Практика: Разработка эскизов (формат А5), самостоятельный выбор техники исполнения, достижение гармоничности изображения путем определенных цветовых сочетаний, средств выразительности, эмоциональной наполненности.

Тема 5. Итоговое занятие.

Практика: Выставка выполненных работ. Анализ, обсуждение работ.

Учебный (тематический) план девятого года обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов		
		Всего	Теория	Практик а
ПО.01.Художественное творчество				
УП.06. Композиция станковая		66	4	62
Дипломная работа:				
6.1.	Подготовительный этап. Замысел, сбор материала, выбор темы.	10	2	8
6.2.	Эскизные варианты.	8		8
6.3.	Натурные зарисовки.	8		8
6.4.	Упражнения по технике исполнения.	8		8
6.5.	Выполнение работы на заданном формате в материале.	26		26
6.6..	Оформление, пояснительная записка;	4	2	2
6.7.	Защита дипломной работы.	2		2

Содержание учебно-тематического плана девятого года обучения

Раздел 1. Дипломная работа.

Серия работ (триптих, полиптих), связанных одной темой на выбор ученика. Максимально самостоятельная работа над произведением, обобщающая знания и умения, приобретенные за весь курс обучения рисунку, живописи и станковой композиции. Грамотная и последовательная ведение поэтапной работы над композицией, самостоятельное осуществление сбора натурального материала, выбор техники выполнения, умение завершить работу в рамках поставленных задач.

Тема 1.1. Подготовительный этап. Замысел, сбор материала, выбор темы.

Теория: Беседа о важности цельности идеи триптиха и темы будущей работы, разбор вариантов. Последовательность в раскрытии художественного образа.

Практика: Выбор темы, выражение идейного замысла, передача смысловой связи на эскизном формате.

Тема 1.2. Эскизные варианты.

Практика: Эскизы тоновые и цветные, выбор техники выполнения и материала, создание цельного образного решения (триптиха) путем применения изученных композиционных приемов и правил.

Тема 1.3. Натурные зарисовки.

Практика: Разработка персонажей, уточнение деталей, изучения среды, зарисовки с натуры фигуры человека, одежды, интерьера или экстерьера.

Тема 1.4. Упражнения по технике исполнения.

Практика: Отработка фрагментов произведения или эскизов формата А3 в выбранной технике (акварельные этюды, зарисовки тушью, передача фактуры и т.д.). Расположение в листе, композиционный центр каждой части триптиха и всего триптиха в целом, разработка деталей.

Тема 1.5. Выполнение работы на заданном формате в материале.

Практика: Перевод эскиза на формат методом «сетки», раскладка больших тональных и цветовых отношений, передача настроения и выразительности изображения, уточнение деталей, обобщение.

Тема 1.6. Оформление, пояснительная записка.

Теория: Беседа о правилах оформления работы, составлении пояснительной записки.

Практика: Подготовка паспарту под заданный формат работы. Составление небольшой пояснительной записки (защитного слова), включающей в себя:

- тему и название;
- сюжет, стилистическое решение;
- выбор техники исполнения;
- способы достижения единства и завершенности произведения.

Тема 1.7. Защита дипломной работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

По окончании обучения учащиеся должны
знать:

- основные элементы композиции, закономерности построения художественной формы;
- принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла;

уметь:

- применять полученные знания о выразительных средствах композиции ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;

- использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;

- находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- использовать:

- навыки работы по композиции.

Каждый год обучения предполагает приобретения обучающимися определенных знаний, умений, навыков.

4 год обучения

знать:

- понятия и термины, используемых при работе над композицией;
- тональной, цветовой, линейной композиции;
- о движении в композиции;
- о ритме в станковой композиции;
- о контрастах и нюансах;

уметь:

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

использовать навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликации, коллаж графическими техниками;
- поэтапной работы над сюжетной композицией;
- анализировать схемы построения композиций великими художниками.

5 год обучения

знать:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
- о трехмерном пространстве,
- о перспективе (линейной и воздушной);
- о плановости изображения;
- о точке зрения (горизонт);
- о создании декоративной композиции;

уметь:

- передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

использовать навыки:

- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- анализировать схемы построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
- создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

6 год обучения

знать:

- о пропорциях, об основах перспективы;
- о символическом значении цвета в композиции;
- о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;
- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

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;

использовать навыки:

- разработки сюжета;
- использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;

- приобретения опыта работы над серией композиций.

7 год обучения

знать:

- применения основных правил и законов станковой композиции;
- основных пропорций фигуры человека;
- соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;

уметь:

- выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;
- организации структуры композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

использовать навыки:

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

8 год обучения

знать:

- законов композиции и схем композиционного построения листа;
- о плановости, перспективном построении пространства;
- о стилизации форм;

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 живописных и графических средств – линии, пятна;
- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;

использовать навыки:

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

9 год обучения

знать:

- особенностей композиционного построения малых форм;
- различных видов и конструктивных особенностей композиций;
- по созданию оригинальной тематической композиции с учетом понятия цветовой колорит;
- по созданию серии композиций (триптих, полиптих), объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции.

уметь:

- создавать сложные художественные образы;
- создавать выразительные и оригинальные образы в малых сюжетных формах;

использовать навыки:

- создания персонажей и фонов в строгом соответствии с индивидуальной характеристикой образов и материальной культурой;
- использования символов в изображении;
- достижения единства и завершенности в созданной работе.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Виды и формы 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. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по темам программы (текущий контроль).

Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

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

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

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.

4. 2. Критерии оценок

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

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

Оценка	Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)	<ul style="list-style-type: none">– знание теоретического материала на уровне требований программы;– владение специальной терминологией;– знание последовательности ведения работы над композицией;– умение выбрать формат для станковой работы;– умение грамотно скомпоновать работу в листе, применяя принципы, закономерности и приёмы компоновки;– умение отразить заданную тему средствами композиции;– умение выделять композиционный центр, передавать пропорции и характер изображаемых объектов, соподчинять главное и второстепенное;– умение применять средства линейной и световоздушной перспективы;– предложенная тема по композиции раскрыта и вызывает эмоциональное сопереживание у зрителя;– изображаемое должно иметь авторские черты (не переходить в подражание какому-либо художнику);– технически грамотно выполнена работа в материале.
4 («хорошо»)	<ul style="list-style-type: none">– знание теоретического материала на уровне требований программы;– владение специальной терминологией;– последовательности ведения работы над композицией соблюдены;– грамотно выполнена композиционная работа, но с небольшими пробелами: допущены незначительные ошибки в тональном решении, либо в перспективных построениях;– переданы пропорции и характер изображаемых объектов, соподчинены главное и второстепенное;– жанр композиционной работы хорошо читается;– тема композиции раскрыта;– работа технически грамотно выполнена в материале.
3 («удовлетворительно»)	<ul style="list-style-type: none">– Предполагает:– неполные знания теоретического материала;– неуверенное владение терминологией изобразительного искусства;

	<ul style="list-style-type: none"> – невыразительное композиционное решение заданной темы; - неумело выбран формат для станковой работы; – технически слабо выполнена работа в материале.
2 («неудовлетворительно»)	<ul style="list-style-type: none"> – незнание теоретического материала на уровне требований программы; – не владение терминологией дисциплины; – неумение отразить заданную тему средствами композиции; – жанр композиционной работы плохо различим; – технически неграмотно выполнена работа в материале
«зачёт»	<ul style="list-style-type: none"> – работа сделана композиционно и технически грамотно, аккуратно; – соответствует теме; – имеет этапную завершённость.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

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

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции станковой:

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
4. Тональные форэскизы.
5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
6. Варианты тонально-композиционных эскизов.
7. Варианты цветотональных эскизов.
8. Выполнение картона.
9. Выполнение работы на формате в материале.

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция станковая». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Итогом каждого второго полугодия должна стать, как минимум, 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.

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, выстраивая

графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете – ее колористическое решение.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

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

Дидактически материалы

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

- 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.

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний.

Средства обучения

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, библиотечным фондом;

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

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

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971. – 200 с.
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003.
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие [Текст] / Сокращ. пер. с англ. В. Н. Самохина; Общ. ред. и вступ. статья В. П. Шестакова. - Москва: Прогресс, 1974. - 392 с.: ил.
4. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге [Текст]. - Москва: Книга, 1990. - 155 с.: ил.
5. Вейль Герман. Симметрия / Г. Вейль; под ред. Б. А. Розенфельда; пер. с англ. Б. В. Бирюкова и Ю. А. Данилова; вступ. ст. И. М. Яглома; заключительная ст. Б. В. Бирюкова. - Изд. 3-е. - Москва: URSS, 2007. - 190, [1] с.: ил.
6. Волков Н.Н. Композиция в живописи [Текст] / Н.Н. Волков; [Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобраз. искусств Акад. художеств СССР]. - Москва: Искусство, 1977. - 263 с.: портр.
7. Голубева О.Л. Основы композиции: учеб. для студентов образоват. учреждений высш. и сред. художеств. образования, изучающих курс "Основы композиции" / О. Л. Голубева. - [2-е изд.]. - М.: Искусство, 2004. - 119 с.: ил., цв. ил.
8. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984.
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
10. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись / А. Зайцев. - М.: Искусство, 1986. - 159 с., [32] л. цв. ил.: цв. ил.
11. Искусство шрифта [Текст]: Работы моск. художников книги. 1959-1974 / [Вступ. статья Ю. Герчука; Ред. коллегия: Д.С. Бисти и др.]; Моск. организация Союза художников РСФСР. Подсекция кн. графики. - Москва: Книга, 1977. - 186 с. : ил.
12. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966. - 106 с.
13. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 264 с.
14. Претте М.К. Творчество и выражение [Текст]: курс художественного воспитания / М. К. Претте, А. Капальдо; пер. с ит. А. Б. Махова. - Москва: Советский художник, 1981-1985.

15. Русский рисованный лубок конца XVIII - начала XX века. Сборник. - М.: Русская книга, 1992.-256 с.
16. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995.
17. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре / В. А. Фаворский; [Сост. и вступ. ст., с. 5-24 Е. С. Левитина]. - М.: Книга, 1986. - 238,[1] с. : ил.
18. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002.
19. Шицгал А.Г. Русский типографический шрифт [Текст]: Вопросы истории и практика применения. - Москва: Книга, 1985. - 207 с. : ил.

Список учебной литературы

1. Барышников А.П. Перспектива [Текст] / проф. А. П. Барышников; Прев. от рус. М. Милиджийска. - София: Наука и искусство, 1955. - 133 с. : ил.
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов "Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности" / Н. П. Бесчастнов. - Москва: ВЛАДОС, 2008. - 255 с., [24] л. цв. ил.: ил., портр.
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов "Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности" / Н. П. Бесчастнов. - Москва: ВЛАДОС, 2008. - 301 с., [16] л. цв. ил.: ил.
4. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов "Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности" / Н. П. Бесчастнов. - Москва: ВЛАДОС, 2008. - 175 с., [16] л. цв. ил.
5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Художественное проектирование текстильных изделий" / Н. П. Бесчастнов. - Москва: ВЛАДОС, 2008. - 270, [1] с.: ил.
6. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030800 "Изобразит. искусство" / Г. М. Логвиненко. - М.: Владос, 2004 (Казань: ГУП ПИК Идел-Пресс). - 144 с., [8] цв. ил.: ил.

7. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учеб. для учащихся 5-8-х кл./ Н. М. Сокольникова. - Обнинск: Титул, 1996-. - 29 см. Ч. 3: Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996. - 79,[1] с. : ил.
8. Сокольникова Н.М. Художники книги и дети: монография: пособия для учителей /Н. М. Сокольникова. – Москва: Мегатрон, 1997. – 182 с.

Интернет-ресурсы

1. Государственный Эрмитаж <http://www.hermitagemuseum.org/>
2. Государственная Третьяковская Галерея <http://www.tretyakov.ru/>
3. Государственный Музей Изобразительных Искусств им.Пушкина <https://pushkinmuseum.art/>
4. Русский музей <http://www.rusmuseum.ru/>
5. Музей Лувр <http://www.louvre.fr/>