

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Архаринская школа искусств»

Принята педагогическим советом

протокол № 1 от 30.08.2016г.

Утверждаю

Директор МБУДО

«Архаринская школа искусств»

Л.А. Походяева

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

Предметная область

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

ПРОГРАММА

по учебному предмету

ПО.01.УП.03. КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

Архара 2016

Разработчики:

А.Ю.Анохин, директор Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, преподаватель, почетный работник общего образования Российской Федерации

А.С.Сокольская, преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, член Союза художников России

Т.С.Широбокова, заместитель директора по организационно-творческой работе Орловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел, преподаватель, почетный работник общего образования Российской Федерации

А.Л.Мазин, преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и ремесел, член Союза художников России

Главный редактор: **И.Е.Домогацкая**, генеральный директор Института развития образования в сфере культуры и искусства, кандидат педагогических наук

Технический редактор: **О.И.Кожурина**, преподаватель Колледжа имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных

Рецензенты:

О.Ф.Чернышова, заведующая Детской художественной школой «Росток» при Палехском художественном училище имени М.Горького, преподаватель

Т.Н.Кисляковская, старший методист Свердловского художественного училища имени И.Д.Шадра, преподаватель, эксперт Министерства культуры Свердловской области

СОДЕРЖАНИЕ:

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

II. ОБЪЁМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ УЧЕБНЫМ ПЛАНом ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ».

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

І.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

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

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

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.

Правовая база программы, нормативные основания:

- Закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;
- Конвенция ООН о правах ребёнка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной ассамблеи от 20 ноября 1989 года;
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»;
- Примерные требования к программам дополнительного образования детей (Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844);
- Рекомендации по разработке программ учебных предметов дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств Министерства культуры Российской Федерации.
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03;
- Устав МБОУДО «Архаринская школа искусств» (утверждён постановлением главы Архаринского района от 23.12.2015 года № 994.

Актуальность настоящей рабочей модифицированной программы состоит в том, что она отражает разнообразие учебно-методической работы, его академическую направленность, но, и в тоже время, предполагает использование инновационных методов обучения, развивающих ассоциативное мышление и образное восприятие. Также программой учитывается возможность индивидуального подхода к каждому ученику.

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что позволяет:

- ученику самостоятельно создавать тематические произведения различных жанров изобразительного искусства, таких как: натюрморт, пейзаж, интерьер, портрет и сюжетная картина.
- сформировать у ученика в процессе обучения навыки построения композиции, ее тонового и цветового строя.
- сформировать навыки использования различных композиционных приемов и выразительных средств.

Композиция использует весь комплекс знаний и умений, получаемый учеником в процессе обучения в художественной школе, поэтому в работе необходимо учитывать межпредметные связи. Знание композиции необходимо каждому профессионалу в области искусства, независимо от того, какого направления в искусстве он придерживается.

Цель данной программы - воспитать грамотный и сознательный подход к художественному творчеству.

Задачи программы:

Образовательные:

- дать учащимся понятие об основных элементах композиции, без которых невозможен грамотный и сознательный подход к творчеству;
- научить применять на практике знания о линейной и воздушной перспективе;
- познакомить с различными техниками и материалами.

Развивающие:

- развитие фантазии и воображения,
- развитие зрительной памяти,
- ассоциативного и образного мышления.

Воспитательные:

- воспитание любви к своим традициям;
- воспитание внимания и волевых черт личности ребенка.

Программа «Композиция станковая» является одной из ведущих дисциплин в обучении изобразительному искусству. Овладение основами композиционного мышления, знание композиционной грамоты и умение использовать в работе композиционные правила и приемы необходимо не только при создании тематических станковых композиций, без них не возможен сознательный подход к выполнению работ по рисунку, живописи,

декоративно-прикладному искусству. Композиционная деятельность развивает художественное мышление и эстетический вкус учащихся.

В процессе обучения является совокупностью межпредметных связей, изучения всех предметов изобразительного искусства. Обучение станковой композиции – это комплексная система последовательного усложнения длительных и краткосрочных учебных заданий. **Концепция программы** заключается в строгой последовательности изучения традиционных композиционных базовых законов, правил и средств.

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.

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».

Возраст обучающихся:

Программа ориентирована для воспитанников от 8(10) лет.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет: при 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» - с 1 по 5 классы. Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» увеличивается на 1 год при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» с дополнительным годом обучения (6-летний срок).

Язык преподавания – русский

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 14 человек).

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

Занятия подразделяются на аудиторские занятия и самостоятельную работу.

Недельная нагрузка в часах:

Аудиторские занятия:

1 - 4 классы – 2 часа

5(6) - класс – 3 часа

Самостоятельная работа:

1 – 3 классы – 3 часа

4 – 5(6) классы – 4 часа

Режим занятий.

Продолжительность занятия 40 минут с перерывом 10 минут.

Этапы реализации программы:

Реализация программы предполагает 4 этапа. Распределение учебного материала по спирали – совершенствование полученных знаний 1-го этапа на более высокий уровень с учетом возрастных особенностей, с последовательным усилением самостоятельности учащихся от класса к классу.

1 этап (1-2 год обучения). Это базовый этап, юные художники учатся грамотно применять на практике знания, полученные на уроках рисунка и живописи, добиваться наибольшей выразительности своей композиционной работы. Изучают методы приемы выделения композиционного центра, выбора формата для своей композиции. Знакомятся с ролью изобразительных средств в выражение замысла.

2 этап (3-4 год обучения). Работа над поиском наиболее выразительных точек зрения и передача планов и пространства. Изучение роли и возможности светотеневых отношений в композиции. Знакомство с «ритмом» и его ролью в изобразительном искусстве, определение масштаба предметов и фигур по мере их удаления, грамотное использование силы светотени для достижения наибольшей эмоциональности изобразительной выразительности композиции, применение различных видов ритма в своих работах в зависимости от идеи.

3 этап (5-6 год обучения). Много внимания уделяется композиционным наброскам и умению их применения в композиции. Вводится многофигурная композиция, это и определяют характер требований к жанровой композиции: поиск пластической и смысловой связи фигур и среды, их окружающей. Уделяется большое внимание жанровой композиции, но разрешается работа

и над другими жанрами (натюрморт, пейзаж). А именно: они должны уметь выделять композиционный центр, грамотно выбирать формат, применять ритмическую ситуацию, соответствующую настроению композиции, передавать статику или динамику, передавать психологическое состояние героев композиции.

Текущий контроль осуществляется по ходу занятия. Отметка выставляется за работу в течение урока. На основании текущих отметок выставляются отметки за четверть и год.

Промежуточная аттестация осуществляется в виде просмотров, которые проводятся в конце полугодия (декабрь, май). На просмотр выставляются все работы в соответствии с программой, дополнительные и домашние работы.

Итоговая аттестация осуществляется в виде просмотра учебно-творческих работ в конце пятого класса в мае. Текущий контроль успеваемости обучающихся, проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Разработана система критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения образовательной программы обучающимися по примерной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» по предмету «Композиция станковая».

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя следующие виды внеурочной деятельности: выполнение домашнего задания, посещение выставок, творческих мероприятий и культурно-просветительской деятельности МБУДО «Архаринской школы искусств».

Домашняя работа обучающегося состоит из: самостоятельного завершения эскиза, творческих работ, работа над техническим материалом.

Увеличение количества часов выделенных на самостоятельную работу в средних и старших классах связано с усложнением заданий, необходимостью более тщательной работы над техническим, учебным и выставочным материалом.

Консультации проводятся с целью подготовки учеников: к конкурсам, выставкам, просмотрам. В случае если консультации проводятся рассредоточено или в счет резервного учебного времени используется на самостоятельную работу обучающегося.

Требования к уровню подготовки выпускников по предмету «Композиция станковая». Результаты освоения курса

Критерии оценки работ выпускников включают в себя следующие параметры:

- композиционное построение уравновешено и гармонично;
- верно, распределены смысловые акценты в решении основной задачи - в построении статичной (симметричной) композиции;

- удачно решено пластическое сопряжение масс
- цвето-гармоническое начало логично находит свое продолжение в общем строе изображения;
- найдено уникальное прочтение темы посредством ритмического начала; выявлено выразительное взаимодействие ритма, цвета и образно-ассоциативного строя изображения;
- ярко выражено владение основными пропорциональными законами построения композиции, как в рамках отдельных заданий, так и плоскости листа в целом (А3);
  - выбор пропорциональных соотношений изобразительных элементов по отношению друг к другу и изобразительной плоскости усиливает ассоциативно-образный строй, демонстрирует культуру сомасштабности представлений об объектном мире.
  - создана целостная гармоническая структура;
  - цветовая организация изобразительной плоскости находит свое продолжение в общей тематической направленности серии заданий;
  - ярко выражено индивидуальное прочтение темы;
  - смысловые акценты и общее пластическое решение формируют органичное образно-ассоциативное восприятие всей композиции;
  - общий тональный и ритмический строй изображения соответствует тематическим установкам;
  - итоговые композиции логично взаимодополняют друг друга в тональном и цветовом исполнении, а также ритмическом и пропорциональном соответствии основных геометрических мотивов образному наполнению заданий в целом.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к методическим фондам кабинета. Методический фонд укомплектовывается печатными основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская должна быть оснащена натурными столами, мольбертами, компьютером, предметами натурального фонда.

II. ОБЪЁМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ».

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 5-летнем сроке обучения составляет 924 часа. Из них: 363 часа – аудиторные занятия, 561 час – самостоятельная работа.

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 6-летнем сроке обучения составляет 1122 часа. Из них: 429 часов – аудиторные занятия, 693 часа – самостоятельная работа.

***Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации***
Срок освоения образовательной программы «Живопись» 6 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации												Всего часов
	1		2		3		4		5		6		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	32	34	429
Самостоятельная работа (в часах)	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	64	68	693
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	96	102	1122
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	Итоговая аттестация	

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	363
Самостоятельная работа (в часах)	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	924
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	Итоговая аттестация	

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

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

Первый год обучения

№	Наименование темы	Практич. занятия	Общее Кол. час	Самостоя т. работа
1.	Рисование животных по представлению с ярко выраженной горизонтальной или вертикальной направленностью формы. («Жираф», «Крокодил»)	4	13	9
2.	Композиция по наблюдению «Дом в котором я живу», «Праздничный салют» (на фоне ночного неба), «Весна в городе», «Гулянье и игры во дворе».	8	17	9
3.	Работа по памяти «Осенний лес», «Новогодняя елка».	6	15	9
4.	Работа по представлению : «Птицы в небе», «Белье на веревке», «Караван верблюдов».	6	15	9
5.	Композиция по наблюдению : «Пускают кораблик», «Я кормлю собачку», «Мы украшаем новогоднюю елку».	8	20	12
6.	Композиция по представлению «Ограда в парке», «Рыболовные сети», «Мама расчесывает волосы» , «Бабушка вяжет».	8	18	10
7.	Рисование по наблюдению : «Деревья зимой», «Ветка за моим окном», «Ветвистое дерево».	6	15	9
8.	Композиция по представлению «Дрессировщик и четвероногие артисты на арене цирка», «Самый веселый клоун мира».	10	20	10
9.	Иллюстрация к сказкам «Баба-Яга», «Снежная королева».	10	20	10
	Домашняя работа: наброски фигуры человека, изучение пропорций.		12	12
	Общее кол-во часов:	66	165	99

Второй год обучения

№	Наименование темы	Практич. занятия	Общее кол. час	Самостоя т. работа
1.	Рисование по наблюдению «Мои любимые игрушки», «Первый снег в лесу», «Букет цветов в вазе», «Снегопад».	6	15	9
2.	Рисование по представлению « Цветы и	6	15	9

	бабочки», «Попугайчики на ветке», «Петушок и курочка».			
3.	Композиция «Праздник в небе», «Листопад», «Вокруг елки», «День рождения».	8	17	9
4.	Рисунок по воображению : «Птицы летят, звери бегут», «Чайки над кораблем».	4	13	9
5.	Композиция по наблюдению : «Строят новый дом», «Наша школа», «Витрина магазина».	6	18	12
6.	Рисование по представлению «Дождь, лужи, я с мамой иду под зонтиком», «Мы с папой идем на парад», «Морское дно».	8	17	9
7.	Рисование по памяти : «Парад на площади», «Зимние каникулы», «Катание с гор».	10	20	10
8.	Рисунок по памяти и по представлению «Башни Кремля», «Наша учительница», «Моя бабушка», «Клоуны в цирке».	8	18	10
9.	Рисунок по памяти «Я помогаю маме», «За праздничным столом».	10	20	10
	Домашняя работа: наброски фигуры человека в движении.		12	12
	Общее кол-во часов:	66	165	99

Третий год обучения

№	Наименование темы	Практич. занятия	Общее Кол. час	Самостоя т. работа
1.	Иллюстрация к народной сказке.	8	17	9
2.	Рисунок по памяти «Море во время шторма», «Штиль», «Ураган», «Бумажный змей».	6	15	9
3.	Иллюстрация к сказке «Гуси-лебеди».	8	20	12
4.	Рисование по наблюдению «Старый и новый город», «Большой и маленький дом», «Лошадь с жеребенком», «Кошка с котятами», «Транспорт на улице»,	4	13	9

	«Шофер около машины», «Посуда на полке».			
5.	Рисование по наблюдению «Моя семья», «Мой друг», «Мама на кухне готовит обед», «Старушка», «Я, мама и папа на прогулке».	6	15	9
6.	Рисование по наблюдению «Деревья во время ветра», «Кони на водопое», «Бегущая девочка», «Я качу снежный шар», «На уроке физкультуры», «Балерина», «Акробаты», «Танец».	4	12	8
7.	Рисунок по наблюдению «Ранняя весна», «Зима», «Золотая осень», «Хмурая осень».	6	14	8
8.	Рисунок по памяти «В кукольном театре», «Цветут сады», «Закат солнца», «Сумерки в нашем городе».	8	16	8
9.	Рисование по памяти «На катке», «На пляже», «Цветущий луг».	6	12	6
10	Иллюстрация к сказке «Три медведя».	10	19	9
	Домашняя работа: наброски и зарисовки фигуры человека в движении.		12	12
	Общее кол-во часов:	66	165	99

Четвертый год обучения

№	Наименование темы	Практич. занятия	Общее Кол. час	Самостоят. работа
1.	Рисование по наблюдению представлению: «Пейзаж из моего окна», «На нашей улице», «Поездка за город», «Деревня на берегу реки(озера)».	10	32	22
2.	Крупный рисунок по представлению «Хоккеист с клюшкой», «Балерина», «Наездница».	8	28	20
3.	Композиция по наблюдению на темы из жизни детей, села, города «В школе», «Игры детей», «На вокзале», «На остановке автобуса», «В метро», «У	12	34	22

	газетного киоска».			
4.	Рисунок по представлению: «Клетка с птицей», «Интерьер комнаты», «Карусель»	10	20	10
5.	Свободная тема. Фигура в пейзаже.	10	22	12
6.	Иллюстрация по выбору «Лев и собачка» Л.Н.Толстого, «Слон и Моська» И.Крылова, «Дюймовочка» Г.Х.Андерсена, «Мальчик с пальчик» Ш.Перро, «Гулливер в стране лилипутов» Д.Свифта.	16	38	22
7.	Домашняя работа: наброски и зарисовки группы людей.		24	24
	Общее кол-во часов:	66	198	132

Пятый год обучения

№	Наименование темы	Практич. занятия	Общее Кол. час	Самосто ят. работа
1	Рисунок по наблюдению: «Уборка квартиры», «Ученик отвечает у доски», «Мама на кухне готовит обед», «На занятиях в ДХШ».	12	30	18
2	Рисунок по представлению «Слалом», «Катание с гор», «Уличный перекресток».	12	30	18
3	Композиция по памяти, по представлению «Нам разрешили купаться», «Я разбила чашку».	12	30	18
4	Композиция «У витрины магазина», «В уголке живой природы».	18	36	18
5	Композиция по представлению «Олимпийские виды спорта», «На стадионе», «На уроке физкультуры», «Фигурное катание».	18	33	15
6	Дипломная работа: Композиция на тему «Любимый уголок малой Родины»,	27	45	18
7	Домашняя работа: наброски и зарисовки фигуры человека, групп людей в исторических костюмах, в движении.		27	27
	Общее кол-во часов:	99	231	132

Шестой год обучения

№	Наименование темы	Практич. занятия	Общее Кол. час	Самостоят. работа
1	Создание сложной образной графической композиции. «Аллегория».	10	32	22
2	Графика малых форм. Разработка праздничной открытки. Экслибрис.	12	34	22
3	Шрифтовая композиция	10	32	22
4	Сюжетная композиция. Триптих	16	38	22
5	Сюжетная композиция на конкурсную тему..	8	30	22
6	Графическая композиция в городской среде	10	32	22
	Общее кол-во часов:	66	168	132

IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

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

Обучение по данной программе должно послужить базой, крепкой основой для дальнейшего творческого развития учащихся, дать успешно перейти к следующему этапу художественного обучения. Актуальность и новизна программы состоит в ее направленности на создание условия для развития творческих возможностей ребенка, его фантазии, воображения, изобретательности. Воспитание человека, любящего и понимающего

искусство, постепенно осознается важнейшей, приоритетной задачей современного общества.

Первый год обучения

Освоение изобразительной поверхности и знакомство с элементами композиции. Форма, пропорции и строение предметов. Первоначальное понятие о законах и средствах композиции.

1. Тема: Рисование животных по представлению с ярко выраженной горизонтальной или вертикальной направленностью формы. («Жираф», «Крокодил»)

Цели и задачи: выбор положения листа в зависимости от формы и расположения изображаемых предметов, соответствие размера изображения размеру листа.

Материалы и оборудование: ф- А4, А3, цв. карандаши, цв. мелки, работы учащихся, методические пособия.

Часы: 4

2. Тема: Композиция по наблюдению «Дом в котором я живу», «Праздничный салют» (на фоне ночного неба), «Весна в городе», «Гулянье и игры во дворе».

Цели и задачи: развитие чувства равновесия при заполнении плоскости изображением, уравновешенность больших и малых форм.

Материалы и оборудование: ф- А3, гуашь, тонированная бумага.

Часы: 8

3. Тема: Работа по памяти «Осенний лес», «Новогодняя елка».

Цели и задачи: гармоничное заполнение всей поверхности листа элементами изображения, преодоление пустоты или стесненности в работе.

Материалы и оборудование: ф- А2, гуашь, цв. мелки.

Часы: 6

4. Тема: Работа по представлению : «Птицы в небе», «Белье на веревке», «Караван верблюдов».

Цели и задачи: ритмическая организация изображения способом повторения и группировки предметов, использование чередования элементов, близких по форме, цвету, величине.

Материалы и оборудование: ф- А3, гуашь.

Часы: 6

5. Тема: Композиция по наблюдению : «Пускают кораблик», «Я кормлю собачку», «Мы украшаем новогоднюю елку».

Цели и задачи: размещение предметов на листе, соблюдая простейшие смысловые связи между ними, передача настроения сюжета цветом.

Материалы и оборудование: ф- А3, гуашь, пастель.

Часы: 8

6. Тема: Композиция по представлению «Ограда в парке», «Рыболовные сети», «Мама расчесывает волосы», «Бабушка вяжет».

Цели и задачи: понятие о линии и ее разновидностях, линии разного направления, различной формы и длины, понятие о контуре.

Материалы и оборудование: ф-А3, мягкий карандаш, перо, палочка, тушь.
Часы: 8

7. Тема: Рисование по наблюдению : «Деревья зимой», «Ветка за моим окном», «Ветвистое дерево».

Цели и задачи: сочетание силуэтного пятна и линии ;преодоление штампа при изображении предметов; развитие способности наблюдать и рассматривать предметы, передавать характерные черты строения, общую форму, особенности предметов близких по форме, красоту изгибов и узора ветвей, постепенное сужение ствола и веток.

Материалы и оборудование: ф-А3, А4, тонированная бумага, тушь, белила, палочка, тонкая кисть.

Часы: 6

8. Тема: Композиция по представлению «Дрессировщик и четвероногие артисты на арене цирка», «Самый веселый клоун мира».

Цели и задачи: умение изображать основное строение фигуры человека и животного(туловище, шея, голова, конечности);передавать характерные особенности фигуры человека в движении(изгиб спины, поворот или наклон головы).

Материалы и оборудование: ф-А2, гуашь.

Часы: 10

9. Тема: Иллюстрация к сказкам «Баба-Яга», «Снежная королева».

Цели и задачи: понятие о темных и светлых цветах; высветление и затемнение хроматических цветов с помощью белого и черного.

Материалы и оборудование: ф-А2, гуашь.

Часы: 10

Домашняя работа: наброски фигуры человека, изучение пропорций.

Выполняется в каникулярное время в течении всего года.

Цели и задачи: изучение строения фигуры человека, пропорций , особенностей.

Материалы и оборудование: ф-А4, мягкий карандаш, уголь.

Второй год обучения

Знания и умения в области цвета. Освоение пространственных явлений и передача их на плоскости.

1. Тема: Рисование по наблюдению «Мои любимые игрушки», «Первый снег в лесу», «Букет цветов в вазе», «Снегопад».

Цели и задачи: покрытие цветом больших поверхностей и перекрывание цвета цветом, от большого к деталям, заполнение цветом всего листа.

Материалы и оборудование: ф-А3, А2, гуашь.

Часы: 6

2. Тема: Рисование по представлению « Цветы и бабочки», «Попугайчики на ветке», «Петушок и курочка».

Цели и задачи: понятие о ярких и нежных ,резких и мягких сочетаниях цветов

Материалы и оборудование: ф-А3, гуашь, акварель, восковые мелки.

Часы:6

3. Тема: Композиция «Праздник в небе», «Листопад», «Вокруг елки», «День рождения».

Цели и задачи: представление об эмоциональной выразительности цвета, цвет и настроение(веселые, нежные, скучные, мрачные цвета)

Материалы и оборудование: ф-А3, гуашь.

Часы:8

4. Тема: Рисунок по воображению : «Птицы летят, звери бегут», «Чайки над кораблем».

Цели и задачи: ориентация на изобразительной плоскости листа(верх, низ, слева, справа)

Материалы и оборудование: ф-А3,А-4,тонированная бумага, гуашь.

Часы:4

5. Тема: Композиция по наблюдению : «Строят новый дом», «Наша школа», «Витрина магазина».

Цели и задачи: освоение изобразительного пространства в горизонтальном и вертикальном направления ,знакомство с основными направлениями(вертикально, горизонтально, наклонно).

Материалы и оборудование: ф-А3,А4,тонированная бумага, палочка ,тушь.

Часы:6

6. Тема: Рисование по представлению «Дождь, лужи, я с мамой иду под зонтиком», «Мы с папой идем на парад», «Морское дно».

Цели и задачи: размещение предметов с сохранением их взаимно пространственного положения(рядом, над, под).

Материалы и оборудование: ф-А3,гуашь.

Часы:8

7. Тема: Рисование по памяти : «Парад на площади», «Зимние каникулы», «Катание с гор».

Цели и задачи: освоение глубины пространства ,понятие наблюдательной перспективы, расположение разноудаленных предметов.

Материалы и оборудование: ф-А3,тонированная бумага, гуашь, восковая пастель.

Часы:10

8. Тема: Рисунок по памяти и по представлению «Башни Кремля», «Наша учительница», «Моя бабушка», «Клоуны в цирке».

Цели и задачи: умение выразить главную мысль в рисунке, выделение главного героя или элемента изображения средствами композиции(крупный план, размещение в центре, внимание к деталям и подробностям).

Материалы и оборудование: ф-А3,А2, акварель.

Часы:8

9. Тема: Рисунок по памяти «Я помогаю маме», «За праздничным столом».

Цели и задачи: уравнивание элементов изображения, роль их взаимного расположения, согласованность по величине, форме и цвету.

Материалы и оборудование: ф-А3,восковые мелки.

Часы:10

Домашняя работа: наброски фигуры человека в движении.

Выполняется в каникулярное время в течении всего года.

Цели и задачи: изучение строения человека, приобретение навыка передачи движения.

Материалы и оборудование: ф-А4,мягкий карандаш.

Третий год обучения

Элементы композиции. Форма, пропорции, конструкция предметов. Цвет и освещение. Пространственные явления и передача их на плоскости.

1.Тема: Иллюстрация к народной сказке.

Цели и задачи: равновесие, взаимосвязь ,соподчинение элементов композиции.

Материалы и оборудование: ф-А3,цветной фон, гуашь.

Часы:8

2. Тема: Рисунок по памяти «Море во время шторма», «Штиль», «Ураган», «Бумажный змей».

Цели и задачи: выражение в рисунке покоя или движения за счет определенного порядка расположения элементов изображения, передача эмоционального состояния человека через характер его движений.

Материалы и оборудование: ф-А3,тушь, кисть ,палочка.

Часы:6

3. Тема: Иллюстрация к сказке «Гуси-лебеди».

Цели и задачи: умение передавать смысловые связи предметов в сюжетном рисунке, выражение сюжета через характер позы, движения, с помощью одежды.

Материалы и оборудование: ф-А3,акварель,белила.

Часы:8

4. Тема: Рисование по наблюдению «Старый и новый город», «Большой и маленький дом», «Лошадь с жеребенком», «Кошка с котятами», «Транспорт на улице», «Шофер около машины», «Посуда на полке».

Цели и задачи: видеть и передавать пропорции и размеры предметов в сравнении, индивидуальные различия формы, строения предметов.

Материалы и оборудование: ф-А3,А4,мягкий карандаш, тушь, перо.

Часы:4

5. Тема: Рисование по наблюдению «Моя семья», «Мой друг», «Мама на кухне готовит обед», «Старушка», «Я, мама и папа на прогулке».

Цели и задачи: работа пятном, передача характерных особенностей фигуры человека, выразительность и своеобразие каждой фигуры.

Материалы и оборудование: ф-А3,А4,цв.фон,гуашь.

Часы:6

6. Тема: Рисование по наблюдению «Деревья во время ветра», «Кони на водопое», «Бегущая девочка», «Я качу снежный шар», «На уроке физкультуры», «Балерина», «Акробаты», «Танец».

Цели и задачи: передача изменения формы и пропорций в разных положениях и в движении(наклон, изгиб).

Материалы и оборудование: ф-А3,А4,палочка,тушь,работы учащихся.

Часы:4

7. Тема: Рисунок по наблюдению «Ранняя весна», «Зима», «Золотая осень», «Хмурая осень».

Цели и задачи: холодные -теплые группы цветов, цветовая гамма, характер цветового образа разных времен года.

Материалы и оборудование: ф-А3,акварель,белила.

Часы:6

8. Тема: Рисунок по памяти «В кукольном театре», «Цветут сады», «Закат солнца», «Сумерки в нашем городе».

Цели и задачи: первоначальное знакомство с понятием «колорит»,поиск гармоничного сочетания цветов.

Материалы и оборудование: ф-А3,гуашь,методические пособия.

Часы:8

9. Тема: Рисование по памяти «На катке», «На пляже», «Цветущий луг».

Цели и задачи: развитие пространственного мышления, наглядная перспектива в открытом пространстве.

Материалы и оборудование: ф-А3,гуашь, иллюстрации.

Часы:6

10. Тема: Иллюстрация к сказке «Три медведя».

Цели и задачи: изображение замкнутого, ограниченного пространства(часть комнаты),расстановка предметов на поверхности пола с учетом загромождения одного предмета другим.

Материалы и оборудование: ф-А3,А2, цв. мелки, пастель.

Часы:10

Домашняя работа: наброски и зарисовки фигуры человека в движении.

Выполняется в каникулярное время в течении всего года.

Цели и задачи: изучение строения человека, приобретение навыка передачи движения.

Материалы и оборудование: ф-А4,мягкий карандаш, акварель, гуашь.

Четвёртый год обучения

Композиционная организация плоскости.

1.Тема: Рисование по наблюдению, представлению: «Пейзаж из моего окна», «На нашей улице», «Поездка за город», «Деревня на берегу реки(озера)».

Цели и задачи: освоение плановости пространства, передний, средний и дальний планы пейзажа, использование разных точек зрения :высокий и низкий горизонт.

Материалы и оборудование: ф-А3,акварель,методические пособия, иллюстрации, работы учащихся.

Часы:10

2. Тема: Крупный рисунок по представлению «Хоккеист с клюшкой», «Балерина», «Наездница».

Цели и задачи: развитие чувства равновесия в рисунке при ассиметричном заполнении плоскости.

Материалы и оборудование: ф-А2,цв.фон,гуашь,работы учащихся.

Часы:8

3. Тема: Композиция по наблюдению на темы из жизни детей, села, города «В школе», «Игры детей», «На вокзале», «На остановке автобуса», «В метро», «У газетного киоска».

Цели и задачи: отход от стандартного расположения по центру листа, умение вести продолжительную работу над композицией, используя предварительные наброски, эскизы, умение отбирать нужные объекты для передачи содержания.

Материалы и оборудование: ф-А3,А2,гуашь или акварель с белилами, тушь, палочка, фломастеры, цв. мелки, работы учащихся.

Часы:12

4. Тема: Рисунок по представлению: «Клетка с птицей», «Интерьер комнаты», «Карусель»

Цели и задачи: изучение пространственных явлений в одном предмете.

Материалы и оборудование: ф-А2,карандаш,восковые мелки, акварель, методические пособия.

Часы:10

5. Тема: Свободная тема. Фигура в пейзаже.

Цели и задачи: оригинальность идеи, связь фигуры с окружением.

Материалы и оборудование: ф-А3,гуашь,иллюстрации.

Часы:10

6. Тема: Иллюстрация по выбору «Лев и собачка» Л.Н.Толстого, «Слон и Моська» И.Крылова, «Дюймовочка» Г.Х.Андерсена, «Мальчик с пальчик» Ш.Перро, «Гулливер в стране лилипутов» Д.Свифта.

Цели и задачи: контрастные по размеру формы, соотношение основных частей и деталей, видение и передача пропорций.

Материалы и оборудование: ф-А3,А2, акварель с белилами, иллюстрации, работы учащихся, методические пособия.

Часы:16

Домашняя работа: наброски и зарисовки группы людей.

Выполняется в каникулярное время в течении всего года.

Цели и задачи: изучение строения человека.

Материалы и оборудование: ф-А4,мягкий карандаш, акварель, гуашь.

Пятый год обучения

1. Тема: Рисунок по наблюдению: «Уборка квартиры», «Ученик отвечает у доски», «Мама на кухне готовит обед», «На занятиях в ДХШ».

Цели и задачи: размещение в закрытом пространстве, явления взаимного пространственного расположения предметов.

Материалы и оборудование: ф-А2, гуашь, цв. мелки.

Часы: 12

2. Тема: Рисунок по представлению «Слалом», «Катание с гор», «Уличный перекресток».

Цели и задачи: освоение пространственных явлений посредством изображения движущихся объектов или их траектории в открытом пространстве (трасса слалом, поворот трамвайной линии)

Материалы и оборудование: ф-А2, карандаш, фломастер, тушь, палочка, иллюстрации.

Часы: 12

3. Тема: Композиция по памяти, по представлению «Нам разрешили купаться», «Я разбила чашку».

Цели и задачи: выражение настроения и состояния человека через сюжет.

Материалы и оборудование: ф-А2, акварель, белила, фломастер, работы учащихся.

Часы: 12

4. Тема: Композиция «У витрины магазина», «В уголке живой природы».

Цели и задачи: работа над деталями, насыщение большой формы подробностями.

Материалы и оборудование: ф-А2, тушь, перо, акварель, работы учащихся.

Часы: 18

5. Тема: Композиция по представлению «Олимпийские виды спорта», «На стадионе», «На уроке физкультуры», «Фигурное катание».

Цели и задачи: знание конструктивных особенностей строения человеческой фигуры, общее представление о механизме работы суставов, плечевого пояса и нижних конечностей.

Материалы и оборудование: ф-А2, акварель, белила, иллюстрации, работы учащихся.

Часы: 18

6. Тема: Дипломная работа: Композиция на тему «Уголок моей малой Родины»

Цели и задачи: последовательное ведение работы, сбор материала, эскизирование, композиционный и колористический поиск, размещение фигур людей и пейзажа в перспективе, демонстрация полученных знаний и навыков.

Материалы и оборудование: ф-А2, материал по выбору, иллюстрации, методический материал, работы учащихся.

Часы: 27

Домашняя работа: наброски и зарисовки фигуры человека, групп людей в исторических костюмах, в движении.

Выполняется в каникулярное время в течении всего года.

Цели и задачи: изучение строения человека, подготовка к дипломной работе.

Материалы и оборудование: ф-А4, мягкий карандаш, акварель, гуашь.

Часы:20

Шестой год обучения

1.Тема: Создание сложной образной графической композиции.

«Аллегория».

Цель: развитие абстрактно-образного мышления.

Задача: условное изображение абстрактных идей посредством конкретного художественного образа.

Предлагаемое аудиторное задание: вводная беседа на тему «аллегория».

Создание сложного художественного образа в композиции.

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала.

Часы:10

2.Тема: Графика малых форм. Разработка праздничной открытки.

Экслибрис.

Цель: знакомство с графикой малых форм.

Задача: выразительность и оригинальность образа в малом формате.

Предлагаемое аудиторное задание: создание станковой композиции малых графических форм.

Задание для самостоятельной работы: сбор тематического материала.

Изучение классических аналогов.

Вариант 2. Экслибрис.

Цель: знакомство с понятием «эмблема» (книжный знак книголюбца, библиотеки) как составной части графики малых форм.

Задача: создание композиции, наиболее полно отражающей профессиональные, любительские интересы и литературные пристрастия владельца книги. Использование символов в изображении.

Предлагаемое аудиторное задание: создание сложной графической композиции малых форм с использованием шрифта и различных символов.

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

Часы:12

3.Тема: Шрифтовая композиция.

Цель: изучение различных видов и конструктивных особенностей шрифта.

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

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

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

Часы:10

4.Тема: Сюжетная композиция. Триптих.

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

Задача: Создать композицию, составные части которой будут подчинены раскрытию общей идеи, и в то же время будут рассматриваться как самостоятельные.

Предлагаемое аудиторное задание: Создание трех композиций объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции.

Задание для самостоятельной работы: сбор натурального материала, изучение материальной культуры, продолжение работы над композицией.

Часы:16

5.Тема: Сюжетная композиция на конкурсные темы.

Цель: закрепление полученных традиционных композиционных базовых законов и правил.

Задача: формирование навыков самостоятельной работы в различных жанрах композиции.

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

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

Часы:8

6.Тема: Графическая композиция в городской среде.

Цель: знакомство с художественным решением городской среды.

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

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

Задание для самостоятельной работы: сбор натурального материала.

Часы:10

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения

- **знания:**

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- тональной, цветовой, линейной композиции;
- о движении в композиции;

- о ритме в станковой композиции;
- о контрастах и нюансах;
- **умения:**
  - уравнивать основные элементы в листе;
  - четко выделять композиционный центр;
  - собирать материал в работе над сюжетной композицией;
- **навыки:**
  - владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
  - поэтапной работы над сюжетной композицией;
  - анализировать схемы построения композиций великими художниками.

2 год обучения

- **знания:**
  - понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
  - о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
  - о трехмерном пространстве,
  - о перспективе (линейной и воздушной);
  - о плановости изображения;
  - о точке зрения (горизонт);
  - о создании декоративной композиции;
- **умения:**
  - передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
  - последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
  - работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
  - передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
  - трансформировать и стилизовать заданную форму;
- **навыки:**
  - перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
  - анализировать схемы построения композиций великих художников;
  - работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
  - создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

3 год обучения

- **знания:**
  - 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;
- **умения:**
  - ориентироваться в общепринятой терминологии;

- доводить свою работу до известной степени законченности;
- обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и животных;

- собирать дополнительный материал для создания композиции;

- навыки:

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

4 год обучения

- знания:

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

- умения:

• выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;

• организации структуры композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

- навыки:

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

5 год обучения

- знания:

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

- умения:

• самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;

• самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;

• самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – линии, пятна;

- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;

- навыки:

- работы различными живописными и графическими техниками;

- самостоятельного изучения материальной культуры;
- применения визуальных эффектов в композиции;
- создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

6 год обучения

- знания:

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

- умения:

- создавать сложные художественные образы;
- создавать выразительные и оригинальные образы в малых графических формах;
- создавать композиции, наиболее полно отражающие профессиональные, любительские интересы и литературные пристрастия владельца книги при работе над экслибрисом;

- навыки:

- создания персонажей и фонов в строгом соответствии с индивидуальной характеристикой образов и материальной культурой;
- использования символов в изображении;

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

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

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

VI. 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 из двух полугодий 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. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

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

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.

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
13. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977
18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995
19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002

5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996