

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств им. Б. Байындь»
Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва

ПРИНЯТ
На Методическом Совете
Протокол № 1
«27» августа 2020 г.

ПРИНЯТ
На Педагогическом Совете
Протокол № 2
«30» августа 2020 г.

Дополнительная общеразвивающая программа
в области изобразительного искусства
(Композиция станковая)
Срок реализации 4 года

с. Ак-Дуруг

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка.

- характеристика учебного предмета, его роль в образовательном процессе;
- срок реализации учебного предмета;
- объём 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;
- материально-технические условия реализации учебного предмета;

2. Содержание учебного предмета.

- разделы и темы;

3. Учебно-тематический план.

- содержание разделов и тем; годовые требования;

4. Требования к уровню подготовки обучающихся.

- требования к уровню подготовки на различных этапах обучения;

5. Формы и методы контроля, система оценок.

- аттестация; цели, виды, форма, содержание;
- критерии оценок;

6. Методическое обеспечение учебного процесса.

- методические рекомендации преподавателям;
- рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;-средства обучения;

7. Список литературы.

- Методическая литература
- учебная литература

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в изобразительном процессе

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

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению творческих работ, получение ими художественного образования, а также из данных предметов «Рисунок» и «Живопись». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по станковой композиции ставятся задачи перспективного построения, выявления объёмов, грамотного владения тоном и цветом. Немаловажную роль в решении композиционных задач, в развитии художественно-творческих способностей играют знания по теории и истории искусств.

Срок реализации учебного предмета.

Срок реализации данной программы по станковой композиции составляет 4 года.

Занятия целесообразно проводить в форме групповых, мелкогрупповых занятий, а также индивидуальных.

Продолжительность учебных занятий в первом классе – 32 недели со второго по пятый класс составляет 25 недели ежедневно.

**Объем учебного времени
на реализацию учебного предмета «Композиция станковая».**

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в части) учебного предмета «Композиция станковая» со сроком обучения 4 лет составляет 490,5 в том числе аудиторные занятия – 280,5 часа, самостоятельная работа -210 час.

Классы	1		2		3		4	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Кол-во недель	16	17	16	18	16	18	16	18
Аудитор. часы	48	54	48	54	48	54	32	34
Самостоят.на груз	16	18	16	18	16	18	16	18
Максим.нагр уз	64	72	64	72	64	72	48	52
	Просм	зачет	просм	зачет	просм	зачет	просм	экзамен

Форма проведения учебных занятий.

Учебные занятия по учебному предмету «Композиция станковая» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (неаудиторной) работы и консультаций.

Проведение занятий осуществляется в форме групповых, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

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

- Самостоятельная работа (внеаудиторная) – представляет широкий спектр деятельности;

-выполнение практических заданий (сбор подготовительного материала, набросков, зарисовок, этюдов);

-изучение репродукций картин, подготовительных материалов известных художников;

-посещение выставок, галерей, музеев;

-участие в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения;

-просмотр слайд-фильмов, кинофильмов;

-использование мультимедийных материалов;

-использование сетевых образовательных ресурсов;

Объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Композиция станковая» предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком обучения 4 года составляет:

-аудиторные занятия:

1-й и 4-й классы – по 2,5 часа в неделю;
со 2-го по 4-й классы-по 2 часа в неделю:

- самостоятельная работа:

1-класс- 2,5 часа в неделю;
2-3 классы-3 часа в неделю;
4-классы -4 часа в неделю;

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

Сделать творчество значимой частью жизни каждого учащегося независимо от его будущей профессии; научить понимать язык искусства, ориентироваться в сложных явлениях современной художественной жизни, видеть связь между внутренней сутью и внешними чертами предметов и явлений; росту творческого потенциала; совершенствовать себя и активно участвовать в окружающей в окружающей жизни; а также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные программа в области изобразительного искусства.

Задача:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- последовательное освоение основных композиционных звонков; Закономерностей, правил и приемов;
- приобретение навыков самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- приобретение обучающимся опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального образования.

Обоснование структуры программы

Обоснование структуры программы являются к дополнительной общеобразовательной программы области изобразительного искусства «Живопись», отражающей все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- Сведение 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 строятся основной раздел программы «Содержание учебного предмета»

Методы обучения

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

- Словесный (объяснения, 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.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивает доступ к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям.

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

Мастерская по станковой композиции оснащена мольбертами, столами, софитами, компьютером, интерактивной доской.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с учётом государственных требований к дополнительной к дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Программа учитывает возрастные особенности, уровень развития образного и пространственного мышления у детей.

В течении всех лет обучения по данной программе учащихся осваивают и развивают умение раскрыть тему композиции средствами различных жанров живописи и графики: натюрморт, пейзаж, интерьер, портрет.

Программа включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение обучающимся теории композиции.

Практическая часть основана на применение теоретических знаний в учебном и теоретическом опыте.

В курсе композиции на протяжении четырех лет предусмотрены задания на выполнение формальных композиций, иллюстрирующих законы и закономерности в композиции.

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и закономерности в композиции, которые в своем единстве решают задачу формирования у обучающихся умения раскрывая предложенную учителем или выбранную самостоятельную тему, создавать художественную образ.

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения. Домашнее задания могут даваться на закрепление пройденного материала либо предварять изучаемый материал для более успешного его усвоения.

Изучение основ композиции тесно связано со знаниями и умениями, которые обучающиеся получают по рисунку и живописи, наряду с изучаемыми композиционными законами и приемами учащиеся так же используют выразительные средства живописи и графики, полученные на уроках рисунка и живописи. Выразительные средства, выбираемые автором, для воплощения композиции. Переходя из класса в класс, по мере роста и приобретения знаний и навыков учащиеся решают более сложные задачи, реализуют навыки самостоятельной работы. Последний год обучения ориентируют учебные заведения.

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам:

- Основные законы композиции; (-1-)
- Основные правила и приемы композиции (-2-)
- Выразительные средства композиции; (-3-)
- Формальная композиция; (-4-)
- Жанры искусства в композиции; (-5-)
- Художественный образ; (-6-)

Первый класс

Композиция является основой развития творческих способностей у детей, и без активной работы в этой области нельзя говорить о воспитании будущего художника, даже если он умело рисует и пишет.

В 1-ом классе на уроках композиции темы в большинстве носят сказочно – фантастический характер: воплощая их, ребята с большой охотой проявляют свои индивидуальные особенности.

Эти задания помогают ученикам развивать фантазию, воображение и самостоятельность. В 1-ом классе уже все задания по композиции связываются с изучаемыми темами. Чтобы учащиеся могли видеть композицию в целом и понимать смысл композиционных законов вне зависимости от ее предметного содержания, вводятся формально – графические задания, поясняющие изучаемые темы.

В 1-ом классе (также и во 2-ом классе) ребенок, (а часто и родители) не способен критически относиться к творчеству. Да и в школе часто одобряют работы аккуратные, чистенькие, но неинтересные, повторяющиеся уже где-то, подсмотренные образы, героев. С другой стороны ребята увлекаются процессом живописания краской, для них многое ново и необъятно, все идет на пользу: и свежесть глаза, и готовность к рассказу о своем мире, и даже ошибки, часто ремесленного характера, которые иногда помогают найти неожиданные пластические решения. В этом возрасте для них не составляет проблемы взяться за многофигурную композицию. Здесь совпадает обычно и уровень умения, мышления, и художественного воплощения действительности. Это обычно относится и ко 2-му классу, хотя есть и свои проблемы, на которые следует последовательно и планомерно обращать внимание от темы к теме.

Первое- это умение правильно организовать плоскость листа. Первое о чем необходимо говорить сразу после знакомства и предметом «Композиция»- это «композиционный центр». Повторять это надо на протяжении всего обучения. Проблема «композиционного центра» состоит при работе над тематической композицией очень долго. О ней также надо говорить и на уроках рисунка и живописи, находя предмет, который является композиционным центром в каждом новом учебном натюрморте.

Необходимо каждый раз обсуждать с классом, что в эскизе будет являться «композиционным центром», т.е. основной, «фабулой» работы и приучать учащихся начинать работу именно с пластического решения центра листа.

Основываясь на практике, можно сделать вывод, что дети обычно не могут мысленно выстроить образ своей композиции, т.к они мыслят отдельными образами, также как видят мир вокруг себя.

Абстрактное мышление у них еще не достаточно развито. Особенно в наш век инноваций, оборотная сторона которых- огромное количество штампов: образы героев фильмов, мультфильмов, компьютерных игр переполняют зрительную память детей, совокупности с недостатком чтения ставит их в тупик, когда, надо создавать образ свой, не повторяющий увиденное ранее. Начиная рисовать, практически все ребята как будто боятся центр листа. Двигаясь от края к середине, они теряют запал, фантазия иссекает, и заканчивается это тем, что «освоив «периферию»» мелким второстепенными деталями, они не могут создавать смысловой центр. Это еще раз подтверждает, что наше зрение воспринимает мир фрагментарно. Научить, из этих фрагментов создавать целостную картину- художественный образ- задача уроков композиции.

В 1 классе изучаются три темы. Композиция и композиционный центр, закон жизненной правдивости; и формат и размер плоскости изображения.

В задания 1 классе вводятся формально-декоративные задания на закрепление некоторых законов композиции. Они помогут развить у обучающихся абстрактное мышление, лучше усвоить темы и понять, что законы во всех видах творческой деятельности человека.

I полугодие

1.Водная беседа

Задача: Раскрыть суть термина «композиция» в станковом изображении искусства, роль композиции в учебной работе учащихся и художников, объективность существования законов композиционного творчества (мир вокруг нас).

Рассмотреть присутствие понятий «композиция» в других видах творчества (музыка, театр, литература)

Художественное произведение станкового искусства и его составные части. Сравнение особенностей композиции в разных жанрах изобразительного искусства: (натюрморт, интерьер, пейзаж, портрет, в бытовом историческом и батальных жанрах).

Тема 1. Композиция и композиционный центр.

Беседа:

Типизация и обобщение явлений окружающей жизни. Отбор для произведений главного, существенного, типичного. Перевод обычного явления через отбор главного в образы (разбор на приемах произведений художников). «композиция центра».

Задание 1.

Формальная композиция (аппликация). Геометрическая фигур разной величины, цвета komponуются на цветном картоне с выбором «Композиционного центра»- главного и второстепенного.

Домашнее задание: заготовить геометрические фигуры разног цвета и величины (цветная бумага);

Тема 2. Жизненная правдивость.

Беседа, 1 час.

Выражение в произведениях станкового искусства типических черт жизни именно той исторической эпохи, которая важна для отображения темы станкового произведения. Сбор исторического и натурального материала.

Примерные произведения для анализа: Васнецов,...Суриков.

Просмотр художественного фильма «В.И.Суриков»/1959 год./

Задание2.

Выполнить композицию на тему: «Русские народные сказки», «Курска сказка» (любой сюжет).

Домашнее задание: перечитать русские народные сказки и выбрать наиболее понравившуюся –«Крошечка - Хаврошечка», «Гусли- Лебеди» и т.д.

Задание 3.

Выполнить композицию на тему: «Золотая осень» (в городе, деревне) на основе личных наблюдений, впечатлений. Эскиз и окончательный вариант.

Домашнее задание: собрать натуральный материал (зарисовки. Фотографии, наблюдения).

Тема 3. Формат и размер плоскости изображения.

Беседа, 1 час

Разбор на примерах: натюрморт, интерьер, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный жанры.

Значение и роль формата и размера композиции с сюжетом и идейным замыслом художника на примере натюрморта, поскольку учащиеся познакомились с ним ближе, чем с каким-либо другим (во 2-ой четверти при рисунку и живописи появляются первые задания в жанре натюрморта). для закрепления темы выполняются задания.

Задание 4.

Составление учащимся с помощью преподавателя 2-х натюрмортов для 2-х различных форматов: прямоугольник, (золотое сечение) и вертикальный, или горизонтальный.

На заранее подготовленных преподавателем форматах, уменьшенных в масштабе пропорционально формату А-3 (ребята выполняют эти два натюрморта в цвете)- карандаш, акварель.

Обращается особое внимание на центральный предмет в натюрмортах (композиционный центр) именно он определяет формат (повторение темы главного и второстепенного в композиции). На это задание отводится 3 часа.

Домашнее задание: принести из дома интересные предметы и драпировки для составления натюрмортов, подобрать репродукции натюрмортов известных художников.

Задание 5

Учащимся предлагаются темы для разработки сюжетных композиций (темы могут быть с родным городом, краем): **«Новый год», «Зимние виды спорта» и т.д.**

Ученики выполняют три эскиза на одну из этих тем или на разных в 3-х форматах, квадрат, прямоугольник – горизонталь. Разработка эскиз и выполнение самого удачного эскиза.

Домашнее задание: наблюдения, зарисовки, фотографии, репродукции.

II полугодие.

Второе полугодие начинается с повторения пройденных тем. Каждое задание с обсуждения и выполнения эскизов. Разборка произведений известных художников на похожие темы. Темы можно подбирать с учетом требований конкурсов, проходящих во II полугодии.

Задание 6

Формально – декоративная композиция на соответствие размера изображаемых элементов размеру плоскости изображения (аппликация или гуашь)

Домашнее задание: заготовить геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, ромб) разные по размеру.

Задание 7.

«Военная тема», «За Родину!!!», «Защитники Родины», «Битва за свободу».

Беседа: «Жизнь во время войны». Можно провести встречу с ветеранами.

Выполнение окончательного варианта в материале (гуашь)

Домашнее задание: расспросить своих бабушек и дедушек о Великой Отечественной войне, ознакомится с литературой на эту тему.

Задание 8.

Тема: **«Мамы всякие важны, Мамы всякие нужны», «Портрет мамы».**

Посвятить работу празднику 8-го Марта.

Домашнее задание: понаблюдать за мамой, посмотреть фотографии.

Задание 9

Композиции на тему: «**Космос глазами детей**». «**Мое село в будущем**», «**Освоение других планет**», «**Встреча с другими цивилизациями**». Работа над эскизом и выполнение композиции в цвете на формате А-3.

Домашнее задание: просмотреть материалы о космонавтике, первых космонавтах, современных достижениях.

Задание 10

Литературная тема: **по рассказам Е.Н. Носова, А. Гайдара, А. Чехова.**

Выполнение эскизов, и выполнение окончательного варианта на формате А-3

Домашнее задание: пересчитать (прочитать) литературное произведение.

Задание 11

«Автопортрет с друзьями», «Я и мои увлечение»

В выполнение эскизов, и окончательный вариант на формате А-3

Домашнее задание: наброски к автопортрету

Второй класс

I полугодие

Во 2 классе закрепляются и углубляются навыки работы над композицией. Развитие образного мышления учащихся- главного качества творческой личности – это в центре внимания преподавателя. Поиски выразительности композиционного и цветного решения ведется в эскизах.

В процессе работы преподаватель постоянно проводит анализ работ- общий (всей группой) и индивидуальный.

Важное внимание уделяется колориту композиции, как основному средству выразить её эмоциональный строй. Задание «Морские камушки», «Осенние листья» и т.п., поможет учащимся понять, что цвет может быть не только «следствием», помощником художнику в раскрытии темы, но и выступать «причиной», т.е отправной точкой для набора темы.

Это поможет ребятам понять важность понятия «колорит» в станковой композиции.

Во 2 классе дети учатся последовательно вести работу над темой: от первоначального эскиза через натуральные зарисовки к завершению композиции. Мера законченности определяется решением задач заданной темы, временем, отведенным на его по программе и индивидуальными особенностями учащегося.

В процессе работы надо приучить учащихся к усидчивости и воспитывать чувство ответственности.

Тема 4. Организации и плоскости. Равновесие.

Беседа

Учет формата и размер произведения в зависимости от идейного замысла и содержания. Значение различного характера линий (прямых, кривых, вертикальных, горизонтальных, наклонных) как элементов изображения. Качественное состояние линий в зависимости от места и направления в плоскости и на выразительность картины. Влияние линий на передачу динамики (движения) и статики (состояние покоя). Закон равновесия в картине. Влияние размеров изображаемых объектов, их тона. Цвета, фактуры на уравновешенность композиции.

Произведения для анализа: «Афинская школа» Рафаэль Санти, «Последний день Помпеи» К. Брюлов, «Корабельная роцца» И. Шишкин, «Порожняки» С. Прянишников, «Портрет Ермоловой» В. Серов, «Раздолье», «Оборона Петрограда» А. Дейнеки.

Задание 1 Составление и выполнение 2-х несложных формальных композиций на статику и динамику из простых геометрических фигур (линейных или затушеванных черным) не более 3-,4-х элементов.

Обе композиции состоят из одинаковых фигур, расположенных в одном формате. Эскизы и окончательный вариант, формат А-3.

Домашнее задание: подготовить практический материал.

Задание 2 Темы сюжетной композиций «**Мой двор**», «**Наша улица**», «**День города**». На одну из этих тем составляется эскиз в цвете. Затем на основе эскиза выполняют законченную композицию. Учитель должен ввести учеников в тему и связать ее со значением закона организации плоскости и равновесие. Эскиз и окончательный вариант, формат А-3

Домашнее задание: понаблюдать и сделать наброски двора

Задание 3

Выполнение формальной композиции на равновесие (цветные геометрические фигуры, аппликация)

Домашнее задание: подготовить практический материал.

Задание 4.

В данном задании учащихся должны показать различные варианты организации плоскости картины: по кругу (тема «**Цирк**», «**Танцы**»); по диагонали (тема «**Лыжники**»); параллельно плоскости картины (тема «**Бег**» «**Эстафета**»). Сначала ученики выполняют эскизы (3-4эскиза).

На основе одного из эскизов они выполняют законченную композицию формат А-3.

Домашнее задание: просмотр иллюстративных, видео материалов, выполнение зарисовок.

II полугодие.

Задание 6

Составление несложной формальной композиции на ритм (чередование простых геометрических элементов)

Домашнее задание: подготовить

Задание 7

Выполнение композиции на темы: «**Лесная опушка**», «**Весна**», «**В парке**». Выполнение эскиза и выполнение законченного варианта.

Домашнее задание: просмотр фото и видео материалов, репродукций произведений художников-пейзажистов.

Тема 6. Симметрия и асимметрия

Беседа 1 час. Сущность симметрия и асимметрия и их виды.

Симметрия в статическом решении композиции (состояние относительного покоя). Симметрия с показом активного движения.

Асимметричность и передача движения, ритма.

Произведения для анализа: «Охота на льва» П.Рубенс, «Святые» П.Брейгель, «Три богатыря», В. Васнецов, «Садко в подводном царстве» И.Репин, «Золотая осень» И.Левитан, «Коммуны» Г. Коржев.

Задание 8 Составление 2-х несложных формальных композиций, состоящих из одинаковых по форме и цвету геометрических фигур. (симметрия и асимметрия). Эскизы, окончательный вариант, формат А-3.

Домашнее задание: подготовить практический материал.

Задание 9 композиция на тему: «**Зоопарк**», «**Человек и животное**».

Домашнее задание: наблюдение за домашними животными, наброски.

Тема 7. Контраст и нюанс.

Беседа 1 час

Закон контраста (полярности, резкий противоположности, большой разницы) и нюанса (незначительной разницы в отношениях (нюанс цвета).

Психологические контрасты как резко выражение отношения, выражающие значительные различия, состояния.

Взаимное обогащение контрастов тончайшими нюансами и наоборот. Непротиворечивость контрастов и нюансов. Объективность их существование и взаимодействие в окружающем нас мире. Произведения:

Тональный контраст и нюанс

Задание 10

Силуэт. Беседа 1 час

Выполнение иллюстрации к басне Крылова или сказке Пушкина графическим приёмом силуэта. Выполнение эскиза и окончательного варианта, формат А-4.

домашнее задание: подготовить (прочитать) басни И. Крылова.

Задание 11

Цветовой нюанс. «Морские камушки» «Осенние листья»

На формате А-4 цветной пастельной бумаги как можно ближе воспроизвести (повторить) близкие цветовые отношения выбранного морского камушка. Потом добавив к полученному цветовому фону предметное изображение, создать, сюжетную композицию. (4часа).

Домашнее задание: подготовить практический материал, фото материалы, иллюстрации.

Задание 12

Тональный нюанс. Декоративное задание «Сказочное животное» (улитка, черепаха, рыба), формат А-4 (тушь, или черная гелиевая ручка)

Домашнее задание: посмотреть иллюстрации, фотографии животных.

Домашнее задание: просмотр иллюстративных, видео материалов, выполнение зарисовок.

II полугодие

Задание 6

Составление несложной формальной композиции на ритм (чередование простых геометрических элементов)

Домашнее задание: подготовить

Тема 6 Симметрия и асимметрия

Беседа 1 час. **Сущность симметрия и асимметрия и их виды.**

Симметрия в статическом решении композиции (состояние относительного покоя). Симметрия с показом активного движения.

Асимметричность и передача движения, ритма.

Произведения для анализа: «Охота на льва» П.Рубенс, «Святые» П.Брейгель, «Три богатыря» В.Васнецов, «Садко в подводном царстве» И.Репин, «Золотая осень».

Задание 8. Составление 2-х несложных формальных композиций, состоящих из одинаковых по форме и цвету геометрических фигур. Эскизы, окончательных вариант, формат А-3.

Домашнее задание: подготовить практический материал.

Задание 9

Композиция на тему: «Зоопарк», «Человек и животное»

Домашнее задание: наблюдение за домашними животными, наброски.

Тема 7. Контраст и нюанс.

Беседа 1 час.

Закон и контраст (полярности, резкий противоположности, большой разницы) т нюанса.

Психологические контрасты как резко выраженные отношения, выражающие незначительные различия, состояния.

Взаимное обогащение контрастов тончайшими нюансами и наоборот.

Непротиворечивость контрастов и нюансов. Объективность их существования и взаимодействия в окружающем нас мире.

Произведения: Тональный контраст и нюанс

Задание 10.

Силуэт. Беседа 1 час.

Выполнение иллюстрации к бане Крылова или сказке Пушкина графическим приемом силуэта. Выполнение эскиза и окончательного варианта, формат А-4.

Домашнее задание: повторить басни И.Крылова.

Задание 11.

Цветовой нюанс. «Морские камушки» «Осенние листья»

На формате А-4 цветной пастельной бумаги как можно ближе воспроизвести близкие цветные отношения выбранного морского камушка. Потом добавив к полученному цветному фону предметное изображение, создать сюжетную композицию. 4 часа

Домашнее задание: подготовить практический материал, фото материалы, иллюстрации.

Задание 12.

Тональный нюанс. Декоративное задание «Сказочное животное» формат А-4.

Домашнее задание: посмотреть иллюстрации, фотографии животных.

III класс I полугодие

В 3 классе получают дальнейшее развитие задачи обучения композиции. К заданием на развитие изображения и фантазии добавляются темы, позволяющие использовать наблюдение, мы продолжаем вводить при изучении тем формально-декоративные задания. Это помогает ребятам лучше понять смысл каждой из тем и закрепить их абстрактный образ при помощи зрительной памяти.

В третьем классе усиливается требование профессионального решения к работе. Над эскизами ведется все более длительная подготовительная работа, повышается теоретическая обоснованность заданий и оценки, установки перед каждым заданием становятся более конкретными.

Задание 1 четверти (2и 3) позволяют для набросков и этюдов выйти на пленер. Это еще больше повысит уровень композиции и даст ребятам почувствовать себя настоящими профессионалами-художниками.

В 3 классе учащимся можно давать большую свободу в выборе материала.

Тема 8. Использование композиционного приема «Легкий верх, тяжелый низ».

Беседа 1 час.

Объективность существования приема «Легкий верх, тяжелый вниз» в композициях станкового искусства, его жизненность. Основа сочинения композиций окружающая действительность.

Все, что выше земли- легче, все, что ближе к земле и на земле – кажется тяжелее
Произведения для анализа: «Тройка» В.Перов, «В голубом просторе» А.Рылов, «Утро на Куликовском поле» А.Бунов.

Задание 1

Формально – декоративная композиция. Геометрические фигуры на светлом фоне и они же- на темном, 4 часа, формат А-4

Домашнее задание: подготовить практический материал.

Задание 2

Тема: «Осень», «Осенняя ярмарка». Показать не только пейзаж, но и сюжетную заявку. Композиционный центр темный на светлом фоне. На эскиз и окончательный вариант. Форма А-3.

Домашнее задание: посмотреть иллюстративные материалы, выполнить наброски, этюда.

Задание 3

Тема: «Вечер», «Дождливый день». Показать не только пейзаж, но и сюжетную заявку. Композиционный центр светлый на темном фоне. На эскиз и окончательный вариант. Формат А-3.

Задание 4

Выполнение 2-х формальных композиций из различных по размеру и тону, но одиноких по цвету геометрических фигур, формат А-3

Домашнее задание: подготовить практический материал.

Задание 5.

Темы для выполнения сюжетных композиций «Зима», иллюстрации к зимним сказкам «12 месяцев» «Морозко», «Снежная королева» и т.д

Выполнение эскизов, и основного варианта на формате А-3.

домашнее задание: повторить литературные исторические.

II полугодие

Тема 10 соподчиненность и соразмерность частей произведения станкового искусства.

Беседа 1

Соразмерность частей и элементов произведения: соотношение объектов, цвета, тона и формы, наличие ритма, движения или асимметрии.

Гармоничность пропорций, связь частей между собой и создание единого целого. Связь этих составляющих с содержанием произведений.

(произведения «Тройка» В. Перова, «Утро Стрелецкой казни», «Покорение Сибири Ермаком»)

Задание 6

Ученикам даются темы для композиций «Война», «Мирная жизнь после войны».

Эскизы и окончательный вариант, формат А-3

Домашнее задание: повторить литературные источники, воспоминания о Великой Отечественной войне, просмотреть иллюстративные видео и материалы.

Тема 11 Сюжетно-композиционный центр и выделение главного в произведении.

Беседа 1 час

Сюжетно – композиционный центр – сосредоточение главного в картине. Определение масштабного сюжетного центра. Определение места сюжетно-композиционного центра.

Размеры по отношению к главному других частей и деталей композиции. Их отношение к размеру и формату картины.

Подчинение элементов и частей картины и частей картины сюжетно-композиционному центру как одно из средств выделения его и идейного замысла. Применение композиционного приема изоляции. Свет как средство выявления главного в картине.

Задание 7

Выполнить эскиз композиции на тему поэмы А.С.Пушкина «Пиковая дама». Эскиз и композиция отводится, формат А-3.

Домашнее задание: сбор подготовительных материалов, набросков, зарисовок, этюды.

Задание 8

Тема: «Праздник в городе и деревне», «Проводы русской зимы».

На выполнение эскизов и самой композиции. Формат А-3

Домашнее задание : повторить поэму А.С. Пушкина, выполнить зарисовок, этюдов.

Задание 9

Композиция плаката. Беседа 1 час. произведения «Родина-Мать зовет!»

Тему: «Охрана окружающей среды», «Борьба с вредными привычками».

Формат А-3

Домашнее задание: просмотр альбомов репродукций, информационных и видео материалов, сбор подготовительных материалов.

Четвертый класс

В 4 классе уделяется внимание индивидуальным наклонностям учащихся. Каждая тема подкрепляется как реалистично-тематическими заданиями, так и декоративно-графическими. Это поможет им с выбором направления дальнейшего художественного образования. Возможна даже некоторая

специализация и работа в плане художественные учебные заведения, т.е. умения и навыки, соответствующие данному возрасту.

В тематических и декоративно-графических заданиях введется серьезная работа над эскизами. Ребята должны понимать, что эскиз- это основа любой творческой работы.

Повышаются требования к профессиональному уровню композиционных заданий. Обращается внимание на психологические особенности и характерные детали костюма, помогающие раскрыть образ героев тематических композиций.

Декоративно-графические задания должны выполняться легко и аккуратно, качественно приближаясь к работам студентов художественных вузов.

І полугодие.

Тема 13. Взаимосвязь всех законов и средств композиции и применение соответствующих для раскрытия ее идейного содержания.

Беседа 1 час

Повторение основных законов и средств композиции.

Идейный замысел, содержание- отправные пункты в решении композиции картины.

Соподчинение второстепенного главному, цельность и связь идейным замыслом. Раскрытие главной идеи в сюжетно-композиционном центре.

Использование всех законов, приемов и средств композиции для ясного выражения содержания.

Провести анализ картины на основе всего ранее изученного.

Произведения: «Возвращение блудного сына» Рембрандт Ван Рейн, «Свобода, ведущая назад» Э. Делакруа, «Допрос коммуниста» Б. Иогансон, «Боярина Морозова» В. Суриков и т.д.

Задание 1

Учащимся предлагается для композиции свободная тема или «Мое самое яркое летнее впечатление» (по выбору).

Здесь обучающиеся должны показать свое умение применять законы композиции и средства художественной выразительности для раскрытия идейного замысла своей композиции.

На работу над эскизом и выполнение самой композиции, формат А-3.

Домашнее задание: сбор подготовительных материалов, набросков, зарисовок. Этюдов.

Тема 14. Жантры искусства в композиции.

Беседа 1 час

Композиция как комплекс приемов и средств, конечная цель которых есть создание грамматичного художественного образа, воплощающего идею художественного произведения.

Этапы работы над художественным образом.

Произведения: «Три богатыря» В. Васнецов, «Боярыня Морозова» В. Суриков, «Утро на Куликовском поле» А. Бубнов, «Мать» А. Дейнека.

Задание 2

Выполнить идею любви к родному краю, родному городу в художественном образе, создав композицию на выбранную тему. Тема подбирается самим учеником, та которая, по его мнению, позволит создавать наиболее яркий художественный образ, для раскрытия основной идеи, необходимость и в наше время быть патриотом и любить свою Родину. 9 часов. Формат А-3 эскиз театральной композиции.

Домашнее задание: просмотр альбомов репродукций, информационных и видео материалов, сбор подготовительных материалов.

Беседа: «Искусство театра. Художник театра и кино. Его роль в этих видах искусства».

Художники, работающие для театра: Врубель, Коровин, Бенуа и т.д.

Задание 3

Эскиз театральной афиши. На работу над эскизами и основную композицию отводится 9 часов.

Тема любая, та с которой ребенок хорошо знаком. Этом поможет быть и современная пьеса, и классика: пьеса, опера, балет. Формат А-3

Домашнее задание: просмотр альбомов репродукций, видео материалов, сбор подготовительных материалов.

Задание 4

Эскиз театрального костюма. «Маскарад» Лермонтова, «Пиковая дама»

Пушкина, «Балет» «Щелкунчик», муз. Чайковского, «Руслан и Людмила».

Создать лаконичный и выразительный художественный образ, отражающий идею и содержание театрального представления или характер героя. На работу над эскизом и основную работу -10 часов. Формат А-3

Домашнее задание: просмотр альбомов репродукций, видео материалов, сбор подготовительных материалов, выполнение набросков и этюдов.

II полугодие

Тема 15. Натюрморт и интерьер как жанр искусства.

Беседа

Композиционные законы, приемы и средства идейно-тематического содержания натюрморта и интерьера.

Важность выбора предметов к натюрморту. Учебный и творческий натюрморт. Связь тему и идейно замысла в творческом натюрморте. Значение умения пользоваться законами линейной композиции и воздушной перспективы для решения выразительности композиции и интерьера.

Задание 5

Составление творческого натюрморта и выполнение его в технике гуашь и с дальнейшей разработкой на его основе декоративного варианта.

Беседа 1

Реалистичный и формально-декоративный подход к работе над натюрмортом.

2. составление творческого натюрморта и выполнение его в технике гуашь формат А-3

Домашнее задание: подготовить необходимые наглядные материалы.

Задание 6

На основе наблюдений окружающей действительности по памяти выполнить эскиз композиции в цвете на тему «Интерьер школы, дома, кинотеатра».

Составляя композицию, желательно в интерьере показать несколько фигур людей, продумать их позы, размеры и местоположение в композиции.

Обратить внимание на цветовое и особенно тоновое решение.

Формат А-3

Домашнее задание: сбор натурального материала- наброски, зарисовки, цветные наклепки.

Задание 7

Составить несколько вариантов эскизов пейзажа на тему «Весна», «Ледоход», «Первые подснежники», «Село весной»

Домашнее задание: просмотр альбомов репродукций, сбор подготовительных материалов.

Задание 8

Выполнить формально- декоративную композицию «Мой Дом»
«Искусство витража и его особенности».

Беседа

«Искусство витража и его особенности». На поиски и выполнение задания отводится 9 часов формат А-3

Домашнее задание: просмотр альбомов репродукций, сбор подготовительных материалов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В результате изучения станковой композиции в курсе обучения в ДШИ каждый учащийся должен обладать определенной суммой знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного создания композиции, выполненной грамотно в соответствии с замыслом.

Учащийся должен:

- Знать основные законы композиции
- Знать основные правила композиции
- Знать приемы и средства композиции
- Порядок и методы работы над композицией.
- Знать принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла
- Грамотно и последовательно вести работу над композицией
- Применять на практике основные правила работы над композицией
- Применять на практике основные законы и правила композиции
- Применять знания, полученные по истории искусств, для анализа своей работы
- Самостоятельно выбирать сюжет
- Владеть различными материалами и применять их в соответствии с замыслом
- Применять знания, полученные по живописи, рисунку для создания грамотных композиций.
- Уметь отбирать существенное и важное; эстетически оценивать находить образное выражение действительности.
- Уметь находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи.
- Применять задания, полученные по истории и искусства, для анализа своей работы.

1 класс

Знания:

Понятий и терминов, используемых при работе над композицией;

- Композиционный центр;

- Формат композиции;
- Понятие «сюжетная композиция»;
- Понятие «типичного»;
- Понятие «формальная композиция»;
- Понятие «иллюстрация», «эскиз»;
- Понятие «подготовительный материал»;

Умения:

- Четко выделять композиционный центр;
- Уравновешивать основные элементы на листе;
- Сбирать подготовительный материал в работе над композицией;
- Поэтапно работать над сюжетной композицией;

2 класс

Знания:

Понятий и терминов, используемых при работе над композицией;

- Статика, динамика
- Организация плоскости, равновесие;
- Понятие «эмоциональный строй композиции» и выражение эмоций;
- Понятие «колорит»;
- Понятие «закон целостности»;
- Понятие «симметрии-асимметрии»;
- Понятие «контраст-нюанс»;

Умения:

- Последовательно вести работу над композицией;
- Работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- Передавать пространство через изменение насыщенности светлоты и цвета;
- Передавать настроение через колористический контраст, нюанс;

3 класс

Знание:

- Понятия «соподчиненность и соразмерность»;
- Понятие «прием изоляции»;
- Понятие «цельность, единство содержания и формы»;
- Понятие «плакат»;

- О влиянии цвета и тона на формирование пространства условий картиной области;
- Об эмоциональной выразительности и ценности композиции;

Умения:

- Последовательно вести работу над композицией;
- Работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- Определить пространство через насыщенности и светлоты цвета;
- Передавать характер движения людей и животных;
- Использовать пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;

4 класс

Знания:

- Об эмоциональной выразительности и цельности композиции;
- Основных пропорций фигуры человека;
- Соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;
- Схем организации композиции;

Умения:

- Работать с историческими материалами;
- Работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- Организации структуры композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

4 ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМЫ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Для осуществления оперативного управления учебным процессом необходима система контроля знаний, умений и навыков обучающихся.

Систематический контроль обеспечивает проверочную, воспитательную и корректирующую функцию учебного процесса.

Видами контроля по учебному предмету «композиция станковая» являются текущая и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится в первом классе по четвертям, со 2-го-4-й класс по полугодиям в форме просмотра учебных и домашних работ ведущий преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.

Виды и формы промежуточной аттестации:

- Зачет- творческий просмотр;
- Экзамен – творческий просмотр.

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в виде контрольных уроков в форме просмотров работ обучающихся. Экзамены проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий в рамках промежуточной аттестации.

Итоговая композиция выполняется по завершении курса обучения в ДШИ в 4-м классе и демонстрирует умения реализовать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, набросками, литературой. Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике.

По итогам творческого просмотра проводится итоговая аттестация выставка.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

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

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: он обнаруживает обнаружившему высокий, продвинутый уровень сформированности компетенций, если он глубоко и прочно усвоил программный материал курса.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: он обнаруживает повышенный уровень сформированности компетенций, твердо знает материал курса.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: он обнаруживает пороговый уровень сформированности компетенций, имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей.

5 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации

Основные программы учебного предмета «композиция станковая» проходит в форме практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала, изучению теоретического и иллюстративного материала.

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечивает грамотное выполнение практической работы.

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕСТВАМ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Бердний Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. Ростов-на Дону, «Феникс» 2000г.

2. Береснева В.Я., Романова Н.В. Вопросы орнаментации ткани М., «Легкая индустрия», 1977.
3. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусства, 2004
4. Груздев В.В. Метод освоения некоторых понятий композиции. – В книги факультета педагогических институтов. Курс, КПИ, 1978
5. Енин А.А. Обухов И.Б. Основы композиции.
6. Зайцев А. Наука о цвете живописи. «Искусство» 1986
7. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий «Легкая и пищевая промышленность», 1981
8. Панксенов Г.И. Живопись форма, цвет, изображение. «Академия» 2008.
9. Практическое цветоведение. МГПИ. Пособие для студентов художественно-графического факультета. 1985.

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008.
3. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005.
- 4 Бесчастнов Н.П. «Графика пейзажа». Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
5. Дагдидян К.Т. «Декоративная композиция», Ростов-на-Дону «Феникс», 2005.
6. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. «Владос», 2008.
7. Орнаменты народов мира. СПб, «Кристалл», 1998.
8. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996.
9. Халдина Е.Ф. Композиция в дизайне среды. Челябинск, 2007.