

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»**

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

**ПРОГРАММА
по учебному предмету
УП.03 «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВА»**

Лысьва 2016

Принято на педагогическом
совете школы
29.03 2016 г.

Утверждаю
Директор МБУ ДО «ДШИ»
Г.В. Попова

Разработчики:

А.М.Тетюев, преподаватель Детской школы искусств г.Лысьва,
зав.художественным отделением.

С.Ю.Колчанова, преподаватель художественного отделения Детской
школы искусств г.Лысьва.

Е.Т.Сахабутдинова, преподаватель художественного отделения Детской
школы искусств г.Лысьва.

Рецензенты:

Патракеева Анна Владимировна,
преподаватель I квалификационной категории
отделения изобразительного искусства
МБУ ДО Детская музыкальная школа
г.Лысьва

А.В. Патракеева А.В.Патракеева

Саламатова Марина Викторовна,
преподаватель I квалификационной категории,
зав.отделением изобразительного искусства
МБУ ДО Детская музыкальная школа
г.Лысьва

М.В. Саламатова М.В.Саламатова

РЕЦЕНЗИЯ

на программу по учебному предмету
ПО.01.УП.06 СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ,
преподавателей художественного отделения МБУ ДО «Детская школа искусств»
г.Лысьвы Тетюева А.М., Колчановой С.Ю., Сахабутдиновой Е.Т.

Представленная на рецензию программа «Станковая композиция» разработана на основе и с учетом ФГТ к дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства «Живопись».

В пояснительной записке разъясняется значимость данной программы и её место в учебном плане образовательного учреждения.

Программа реализуется с нормативным сроком 5 лет.

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методические рекомендации, перечень литературы. Структура программы выдержана, все разделы прописаны четко, конкретно. Темы заданий носят рекомендательный характер, предоставляя возможность любому педагогу исходить из конкретных условий работы.

Учебно – тематический план каждого года строится с постепенным усложнением целей и задач. Цикличность тем не снижает достоинство программы, а позволяет другим педагогам выстраивать все задания вокруг главных направлений композиции.

Программа «Станковая композиция» может быть рекомендована к внедрению в учебную практику художественных отделений школ искусств.

Рецензенты:

Патракеева Анна Владимировна,
преподаватель I квалификационной категории
отделения изобразительного искусства
МБУ ДО Детская музыкальная школа
г.Лысьва

 А.В.Патракеева

Саламатова Марина Викторовна,
преподаватель I квалификационной категории,
зав.отделением изобразительного искусства
МБУ ДО Детская музыкальная школа
г.Лысьва

 М.В.Саламатова

Директор МБУ

 Провковой Е.А.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Основные понятия учебного предмета «Станковая композиция» - замысел и картина. Первое дает представление о цели работы, ее смысла; об эволюции образа в процессе его создания, в том числе в эскизах. Второе – о результате работы, об оформлении замысла совокупностью средств художественной целостности произведения, значимости его содержания (в противоположность этюду, зарисовке, наброску).

Обучение композиции в предлагаемом курсе следует понимать не как передачу определенных "правил" создания картины ("выделения центра", "равновесия" и т. п.), а как развитие умения чувствовать зависимость изображаемого от его соотношений с листом: способа вычисления фрагмента природы, размещение на листе фигур и пятен и т.п.

В процессе обучения, учащийся должен использовать различные

варианты пластических решений самых разнообразных тем, от натюрморта до сложного сюжета, и наметить возникающие при этом выразительно-смысловые эффекты. Главное - не стремиться научить детей делать «правильную» композицию, дать им почувствовать связь между пластическим решением и выразительностью картины.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Композиция» при 5 -летнем сроке обучения реализуется 5- лет – с 1 по 5 класс.

При реализации программы «Композиция» с 5 -летним сроком обучения: аудиторные занятия в 1 классе – один час, 2-5 классах – три часа, самостоятельная работа в 1 -5 классах – один час.

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

При реализации программы «Композиция» с нормативным сроком обучения 5 лет общая трудоемкость учебного данного предмета составляет 612 часов (в том числе, 442 аудиторных часов, 170 часов самостоятельной работы).

Экзамен проводится в пятом классе. В остальное время видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачет).

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации												Всего часов
	Классы/полугодия												
	1		2		3		4		5				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Аудиторные занятия (в часах)	16	18	48	54	48	54	48	54	48	54			442
Самостоятельная работа (домашнее практическое задание, в часах)	16	18	16	18	16	18	16	18	16	18			170

Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	экзамен			
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	32	36	64	72	64	72	64	72	64	72	72			612

Форма проведения учебных занятий

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

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Цель и задачи учебного предмета

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

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;

- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;

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».

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.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

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

Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Композиция» 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.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- основы композиции станковой
- цвет в композиции станковой
- сюжетная композиция
- декоративная композиция
- создание художественного образа в композиции
- графика
- итоговая работа

Учебно-тематический план

1 класс

№	Наименование темы, задание	Всего часов
1	Знакомство с предметом	1
2	«Сказка»	6
3	Моя любимая игрушка	5
4	«Зима»	4

5	«Спорт»	10
6	«Весна»	8
	ИТОГО	34

2 класс

№	Наименование темы, задание	Всего часов
1	Иллюстрация к сказке	8
2	Выполнение композиции с изображением животных	10
3	Композиция по наблюдению «Праздничный город»	10
4	Выполнение композиции на основе наблюдений на тему «В театре»	10
5	Иллюстрация к рассказу о природе	10
6	Композиция в натюрморте	10
7	Композиция на тему портрета	10
	ИТОГО	68

3 класс

№	Наименование, темы	Всего часов
1	Композиция пейзажа на тему «Осень»	10
2	Композиция по наблюдению на тему «Окно»	10
3	Композиция на тему «Прохожие»	10
4	Композиция с фигурами людей в интерьере	10
5	Композиция на тему портрета	10
6	Композиционный портрет с натуры	8
7	Натюрморт с цветной доминантой	10
	ИТОГО	68

4 класс

№	Наименование, темы	Всего часов
1	Декоративная работа на тему «Цветы»	12
4	Композиция с двумя фигурами в интерьере	15
7	Иллюстрация к классическому литературному произведению	15
8	Композиция на тему из окружающей действительности	15
9	Композиция на историческую тему	15
10	Натюрморт из двух предметов	15
11	Эскиз портрета	15
	ИТОГО	102

5 класс

№	Наименование, темы	Всего часов
1	Пейзаж по памяти, передающей переходное состояние	15
2	Композиция с одной фигурой в пейзаже	15
3	Композиция с фигурами людей в определенном действии или состоянии (по наблюдению)	15
4	Композиция с фигурами людей в интерьере	15
5	Иллюстрирование исторического произведения	15
6	Экзаменационная работа (свободная тема)	27
	ИТОГО	102

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

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

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения

- **знания:**

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- tonальной, 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.

1. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

Формы промежуточной аттестации:

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

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

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

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет – в 5 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 6 лет – в 6 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет – в 8 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 9 лет – в 9 классе.

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

подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

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

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

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса.

Этапы работы:

- поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;
- поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;
- сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;
- выставка и обсуждение итоговых работ.

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.

2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Педагог должен намечать учащемуся различные пластические ходы, не позволять ему увлекаться шаблоном, приучать к серьезной и последовательной проработке замысла.

В работе над композицией большое значение для расширения представлений учащегося о различных решениях, пробуждения пластического воображения и фантазии большое значение имеет показ классических произведений в репродукциях или музейных подлинниках.

Из предлагаемых в программе заданий, превышающих по количеству учебный план, преподаватель может выбрать наиболее способствующие решению задач курса (уменьшить или увеличить количество часов).

6. 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
7. Сокольникова Н.М. Художники. Книжки. Дети. М.: Конец века, 1997
8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.