

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств р.п Переяславка
муниципального района имени Лазо»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»
4-летняя**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ
«СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ»**

срок обучения 4 года

р.п Переяславка 2018

ОДОБРЕНО

Педагогическим советом
МБУ ДО
«ДШИ р.п. Переяславка»

«07» июня 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО
«ДШИ р.п. Переяславка»

_____ И.В. Демченко

«15» июня 2018 г.

Организация – разработчик:

МБУ ДО «ДШИ р.п. Переяславка» муниципального района имени Лазо

Разработчики:

Умарова Н.В – преподаватель изобразительного искусства МБУ ДО «ДШИ
р.п. Переяславка» муниципального района имени Лазо

Технический рецензент:

Мокроусова В.В. – методист МБУ ДО «ДШИ р.п. Переяславка»
муниципального района имени Лазо

СТРУКТУРА программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

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

1.2. Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся;

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета;

1.4. Сведения о затратах учебного времени;

1.5. Форма проведения учебных аудиторных занятий;

1.6. Цель и задачи учебного предмета;

1.7. Методы обучения;

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

2. Содержание учебного предмета

3. Требования к уровню подготовки учащихся

3.1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

4. Формы и методы контроля, система оценок

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

4.2. Критерии оценки

5. Методическое обеспечение

6. Списки рекомендуемой литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе Рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств.

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в Рекомендациях Министерства культуры РФ.

В ходе реализации программы создаются условия для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей, овладения детьми духовными и культурными ценностями.

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.

Концепция программы заключается в строгой последовательности изучения традиционных композиционных базовых законов и правил, навыков и умений и освоения учащимися новых принципов композиционного анализа, таких как: введение в трехплановое пространство одного цвета, составление тонально-колористического паспорта, формирование у детей навыков самостоятельной работы в различных жанрах композиции.

Теоретическая часть предполагает знакомство с теорией композиции, включает в себя раздел аналитической работы с иллюстративным материалом и последующее закрепление на практике полученных знаний. Практические занятия состоят из работы непосредственно над композицией и упражнений, которые рассчитаны на изучение и применение основных законов композиции, на исследование возможностей тона и цвета, на знакомство с материалами и способами работы с ними.

Композиция в данной программе понимается широко: не только как выполнение сюжетно-тематического произведения, но и как сознательная деятельность по организации всех элементов изображения для реализации

определенного замысла.

В течение всех лет обучения по данной программе учащиеся осваивают и развивают умение раскрыть тему композиции средствами различных жанров живописи и графики: натюрморт, пейзаж, интерьер. Это должно помочь в работе над сюжетно-тематической композицией.

Занятия строятся с учетом возрастных особенностей детей и, в первую очередь, с учетом особенностей их пространственного мышления. Программа по композиции тесно взаимосвязана с программами по рисунку, живописи и по летней учебной практике (пленэру). В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по станковой композиции ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Художественно-творческое развитие учащихся осуществляется по мере овладения навыками изобразительной грамоты.

Каждое из заданий данной программы включает в себя три обязательных элемента познания; таким образом, основными задачами обучения являются:

1. последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
2. знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
3. изучение выразительных возможностей тона и цвета.

В процессе обучения каждый учащийся должен овладеть навыками самостоятельного умения отражать жизненные впечатления в композициях, этюдах и рисунках. И должен знать:

- а) законы композиции:
 - закон цельности;
 - закон типизации;
 - закон контрастов;
 - закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции единому замыслу;
- б) правила композиции:
 - передача ритма;
 - выделение сюжетно-композиционного центра;
 - симметрия, асимметрия;
 - расположение главного на втором пространственном плане;
- в) приемы композиции:
 - горизонтали и вертикали;
 - диагональные направления;
- г) средства композиции:
 - линия;
 - штрих-линия;
 - пятно (тон, цвет).

Педагог, работающий по данной программе, учит работать методично, серьезно и последовательно.

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. Примером такой схемы может служить предлагаемая нами последовательность работы над композицией.

Этапы выполнения станковой композиции.

1. Замысел. Сбор подготовительного изобразительного материала, наблюдение, фантазия, литературный, музыкальный материал и т. п.
2. Беседа по технике исполнения композиции.
3. Тональные форэскизы.
4. Упражнения: а) по цветоведению; б) по законам композиции.
5. Варианты тонально-композиционных эскизов.
6. Варианты цветотональных эскизов.
7. Сбор недостающего натурального материал.
8. Выполнение картона.
9. Упражнения: по технике исполнения.
10. Выполнение работы на формате в материале.
11. Оформление в паспорте окончательного варианта композиции.

Важным звеном программы является работа с натуры и по наблюдению — при этом происходит обогащение замысла тематической композиции оригинальными «живыми» решениями. В процессе обучения композиции учащиеся знакомятся с различными изобразительными техниками и материалами — живописными, графическими — и учатся применять их на практике в учебных работах.

Таким образом, данная программа должна послужить базой, крепкой основой для дальнейшего творческого развития учащихся, дать возможность успешно перейти к следующему этапу художественного обучения. ния тоном и цветом.

1.2. Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся.

Учебный предмет «Живопись» реализуется в 1-4 классах по **4-летней** общеразвивающей общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» (возраст детей, приступающих к освоению программы 10-13 лет)

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общий объём максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 4 года составляет 544 часов, в том числе аудиторные занятия - 272 час, самостоятельная работа – 272 часв.

**1.4. Сведения о затратах учебного времени
При 3-летнем сроке обучения**

Вид учебной работы, нагрузки, аттестация	Затраты учебного времени						Всего
	1-й год		2-й год		3-й год		
Годы обучения	1	2	3	4	5	6	6
Полугодия	1	2	3	4	5	6	6
Количество недель	16	18	16	18	16	18	
Аудиторные занятия	32	36	32	36	32	36	204
Самостоятельная работа	32	36	32	36	32	36	204
Максимальная учебная нагрузка	64	72	64	72	64	72	408

При 4-летнем сроке обучения

Вид учебной работы, нагрузки, аттестация	Затраты учебного времени								Всего
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		
Годы обучения	1	2	3	4	5	6	7	8	8
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	8
Количество недель	16	18	16	18	16	18	16	18	
Аудиторные занятия	32	36	32	36	32	36	32	36	272
Самостоятельная работа	32	36	32	36	32	36	32	36	272
Максимальная учебная нагрузка	64	72	64	72	64	72	64	72	544

1.5. Форма проведения учебных аудиторных занятий

При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек); групповые занятия 11 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.

1.6. Цели 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;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

1.7. Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

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

1.8. 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.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Задания первого класса знакомят учащихся со свойствами живописных материалов (акварель, гуашь) и их техническими возможностями, с основами цветоведения и их применением в практической работе. В первом классе учащиеся постигают способы передачи пространства и объема предметов с помощью цвета.

Во втором классе программа по живописи предлагает закрепление умений и навыков. Учащиеся получают новые знания о цвете, влиянии среды и освещения. Углубляют понятия о способах передачи пространства и объема посредством живописи — при помощи тона и цвета.

В третьем классе учащиеся продолжают знакомство с различными приемами работы живописными материалами, способами изображения. Знакомятся с различными фактурами предметов и их изображением. Постановки усложняются. Вводятся более сложные по форме предметы, драпировки со складками. Задания носят более длительный характер.

В четвертом классе продолжается работа над натюрмортами, но с более высокими требованиями к их исполнению. Натюрморты носят ясно выраженный тематический характер, намечается их связь со станковой композицией. Фигура в интерьере, натюрморт в интерьере. Задачи работ четвертого класса предусматривают основные задания академической живописи: точные цветовые отношения в натюрморте; передача формы, объема предметов, их фактуры; решение пространства, глубины в натюрморте.

На протяжении всего курса обучения учащиеся получают домашние задания, аналогичные классным постановкам.

Учебный план

1 год обучения

№	Наименование темы	Общее кол-во часов	Теорет. занятия	Практ. занятия
1.	Вводная беседа. Станковая композиция.	2	2	
2.	Натюрморт из трех предметов быта («Полка», «Вешалка» и т. п.). Композиция выполняется в 2 тона. Понятия «формат», «пятно», «пропорция», «силуэт».	22	2	8

№	Наименование темы	Общее кол-во часов	Теорет. занятия	Практ. занятия
	<i>Выполнение упражнений:</i> - работа с тремя форматами; - силуэтные изображения с натуры.			4 8
3	Сюжетная композиция по литературному произведению (Сказки А.С. Пушкина или П. П. Бажова). Композиция выполняется в 2 тона. Закрепление понятий «формат», «пятно» и «силуэт». Понятия «симметрия», «асимметрия», «выделение главного». <i>Выполнение упражнений:</i> - - симметрия, асимметрия, хаос; - выделение главного; - силуэтное изображение - с натуры фигур людей.	24	2	12 4 2 4
4.	Тематический натюрморт. Выполняется в 3 тона. Два варианта решения. Понятия «контраст», «нюанс» по тону и размеру. Закрепление понятий «симметрия», «асимметрия», «выделение главного». <i>Выполнение упражнений:</i> - тональная шкала; - выделение главного.	30	2	16 4 8
5.	Пейзаж (сказочный, фантастический). Выполняется в 3 тона. Закрепление понятий «контраст», «нюанс», «выделение главного». Понятия «пропорции тона», «состояние» в пейзаже. <i>Выполнение упражнений:</i> - три варианта композиции, передающих разные состояния» пейзажа.	24	2	10 12

2 год обучения

№	Наименование темы	Общее кол-во часов	Теорет. занятия	Практ. занятия
---	-------------------	--------------------	-----------------	----------------

№	Наименование темы	Общее кол-во часов	Теорет. занятия	Практ. занятия
6.	<p>Городской пейзаж со стаффажем. Трехтоновая графическая композиция. Двухплановое пространство. Закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «состояние». Понятия «планы» и «пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов». Методика поэтапного ведения работы. Знакомство с эстампом. <i>Выполнение упражнений:</i> -способы передачи пространства; -основные виды и формы ритма; -техника исполнения.</p>	54	4	34 4 8 4
7.	<p>Деревенский пейзаж со стаффажем. Выполняется в 3 тона с введением одного цвета. Двухплановое пространство. Закрепление понятий «пропорции тона», «состояние», «ритм», «пространство». Контраст и нюанс по насыщенности и светлоте. Выделение главного с помощью цвета. Другие формы ритма. <i>Выполнение упражнений:</i> - таблица – изменение цвета по насыщенности и светлоте; - 4 варианта цветотонального решения композиции; - анализ работ художников.</p>	48	4	16 8 16 4

3 год обучения

№	Наименование темы	Общее кол-во часов	Теорет. занятия	Практ. занятия
8.	<p>Несложный сюжет в интерьере с одной-двумя фигурами человека («Школа», «Мастерская», «Магазин» и т. д.). Живописная композиция с использованием родственно-контрастной группы цветов. Двухплановое пространство. Закрепление понятий «неделимость композиции», пропорции тональных отношений», «ритм», «выделение главного». Понятия «родственно-контрастная группа цветов». Применение двух-трех форм ритмических рядов в одной композиции. Понятия «движение композиции», «композиционный центр». <i>Выполнение упражнений:</i> - цветовой круг; таблицы родственно-контрастных цветов; - 2 варианта цветотонального решения композиции; - композиционные зарисовки интерьера с фигурами людей.</p>	48	4	24 8 8 4

9.	<p>Несложный сюжет в интерьере с двумя-тремя фигурами человека и животных («На ферме», «Цирк», «Зоопарк» и т. д.).</p> <p>Графическая композиция. Двухплановое решение пространства. Закрепление понятий «пропорции тональных отношений», «ритмические ряды», «движение», «пространство», «композиционный центр». Свет как выразительное средство композиции.</p> <p>Новые формы ритма.</p> <p>Построение движения композиции. Понятие «динамическое равновесие».</p> <p><i>Выполнение упражнений:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализ работ художников - выявление закономерностей в построении движения; - композиционные зарисовки с натуры с различным освещением; - изучение графической техники. 	54	4	30
				12
				4
				4

4 год обучения

№	Наименование темы	Общее кол-во часов	Теорет. занятия	Практич. занятия
10.	<p>Сюжетная композиция с небольшим количеством персонажей (возможен исторический жанр).</p> <p>Живописная композиция</p> <p>Двух-, трехплановое решение пространства.</p> <p>Закрепление понятий «целостность композиции», «ритмическое движение», «динамическое равновесие», «пропорции частей композиции», «композиционный центр».</p> <p>Понятия «смысловый центр», «композиционная схема».</p> <p><i>Выполнение упражнений:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализ работ художников - композиционные схемы; - зарисовки двух-трех фигур в исторических костюмах; - пары контрастных цветов. 	54	4	30
				8
				8
				4

11.	<p>Стандартная композиция с небольшим количеством фигур («В парке», «На вокзале», «На рынке» и т. д.). Выполняется на основе натуральных зарисовок. Живописная композиция Двух-, трехплановое решение пространства. Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой композиции. Выделение смыслового композиционного центра Использование простых композиционных схем. <i>Выполнение упражнений:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - гармонические цветовые сочетания; - анализ колористического строя живописного произведения; - 2 варианта цветотонального решения композиции; - композиционные зарисовки групп людей. 	54	4	30
-----	---	----	---	----

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1

Вводная беседа.

Понятие «композиция».

Жанры станковой композиции.

Знакомство с программой по станковой композиции.

Тема 2

Натюрморт из трех предметов быта («Полка», «Вешалка» и т. д.). Гуашь, кисть, $\frac{1}{4}$ листа, 22 часа. Двухтоновая ахроматическая композиция. *Цели и задачи:*

- 1) знакомство с жанром «натюрморт»;
- 2) выполнение композиции с использованием силуэтного изображения трех разных по форме и размеру предметов быта;
- 3) попытаться выполнить целостную, неделимую композицию, учитывая формат, размер изображения, расположение предметов и их пропорции.

Упражнения.

1) Варианты расположения трех заданных силуэтов предметов (большой, средний, маленький) в вертикальном, горизонтальном и квадратном форматах. Черная бумага, аппликация, $\frac{1}{8}$ листа, 8 часов.

2) Силуэтное изображение предметов с натуры на белом и черном фоне. Черная и белая бумага, тушь, белила, кисть, $\frac{1}{8}$ листа, 8 часов.

Тема 3

Сюжетная композиция по литературному произведению (Сказка А. С. Пушкина или П. П. Бажова).

Двухтоновая ахроматическая композиция. Тушь или черная гуашь, кисть, $\frac{1}{4}$ листа, 24 часа.

Цели и задачи:

- 1) знакомство с сюжетной композицией;
- 2) выполнение композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа;
- 3) целостность композиционного решения на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат);
- 4) использование симметричного или асимметричного расположения элементов композиции, попытка выделения главного.

Упражнения.

- 1) 3 последовательных упражнения из заданных элементов: симметрия, асимметрия, хаос. Черная бумага, аппликация, $\frac{1}{4}$ листа, 4 часа.
- 2) 2 упражнения на выделение главного — сгущая и разряжая элемент композиции. Черная бумага, рваная аппликация, $\frac{1}{4}$ листа, 2 часа.
- 3) Силуэтное изображение людей с натуры. Тушь, кисть, $\frac{1}{8}$ листа, 4 часа

Тема 4

Тематический натюрморт.

Два варианта решения. Трехтоновая ахроматическая композиция. Гуашь, кисть, $\frac{1}{4}$ листа, 24 часа. *Цели и задачи:*

- 1) продолжение изучения жанра «натюрморт»;
- 2) закрепление понятий «формат», «неделимость композиции», «силуэт» (темный и светлый), «симметрия», «асимметрия», «выделение главного»;
- 3) выполнение двух вариантов композиционного решения натюрморта: один построен на контрастных тональных отношениях, другой — на нюансных;
- 4) эмоциональное воздействие тональных сочетаний;
- 5) попытка выделения главного.

Упражнения.

Тональная шкала, группы контрастных тонов, группы нюансных тонов. Гуашь, кисть, аппликация, $\frac{1}{8}$ листа, 8 часов.

Тема 5

Пейзаж (сказочный, фантастический).

Трехтоновая ахроматическая композиция. Гуашь или акварель, кисть, $\frac{1}{4}$ листа, 24 часа.

Цели и задачи:

- 1) знакомство с жанром «пейзаж»;
- 2) закрепление понятий «контраст», «нюанс», «выделение главного», «пропорции»;
- 3) развитие фантазии и образного мышления;
- 4) выполнение эмоционально выразительной композиции, предающей задуманное состояние;

5) выделение главного при использовании контрастов и нюансов тона, размера.

Упражнения.

Работа с тональной шкалой. Используя разные пропорции тона, создать три разных по общему тональному решению и эмоциональному состоянию варианта пейзажа. Гуашь, кисть, аппликация, $\frac{1}{8}$ листа, 12 часов.

Тема 6

Городской пейзаж со стаффажем (на основе наблюдений и зарисовок с натуры).

Трехтоновая графическая композиция.

Цели и задачи:

1) продолжение знакомства с жанром «пейзаж», особенности городского пейзажа;

2) закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «состояние», «выделение главного»;

3) выполнение графического листа в заданном материале при опоре на метод поэтапного выполнения станковой композиции, включая выполнение «картона»;

4) передача в композиции неглубокого двухпланового пространства с учетом перспективных построений и соблюдением масштаба и соразмерности элементов пейзажа в их отношении друг к другу и к человеку;

5) выбор точки зрения;

6) организация листа с помощью простейших видов и форм ритма и пропорций тональных отношений;

7) выделение главного;

8) эмоциональная выразительность графического листа.

Упражнения.

1) Способы передачи трехмерного, двухпланового пространства при опоре на анализ графических работ художников. Тушь, гуашь, кисть, $\frac{1}{4}$ листа, 4 часа.

2) Основные виды ритма, аппликация, $\frac{1}{8}$ листа, 4 часа.

3) Некоторые формы ритма, аппликация, $\frac{1}{8}$ листа, 4 часа.

4) Техника исполнения в материале, 4 часа.

Тема 7

Пейзаж деревенский со стаффажем (на основе наблюдений и зарисовок с натуры). Живописная композиция выполняется в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего).

Двухплановое пространство. Гуашь, кисть, $\frac{1}{4}$ листа, 48 часов.

Цели и задачи:

1) углубление знакомства с жанром «пейзаж», особенности деревенского пейзажа;

2) закрепление понятий «целостность композиции», «пропорции тона и размеров», «виды» и «формы ритма», «выделение главного»;

3) выполнение живописной композиции при опоре на методiku поэтапного ведения станковой композиции, включая выполнение «картона» и эскизов в цвете;

4) передача в композиции неглубокого двухпланового пространства с помощью изменения цвета по насыщенности и светлоте и с учетом пространственной соразмерности элементов композиции по отношению их друг к другу и к человеку (или животному);

5) организация листа с помощью простых видов и форм ритма (включая ритм цветовых пятен) и пропорций цветотональных отношений;

6) выделение главного с помощью изменений насыщенности и светлоты цвета;

7) передача «состояния» пейзажа;

8) эмоциональная выразительность живописного листа.

Упражнения.

1) Таблица — изменение цвета по насыщенности и светлоте. Гуашь, кисть, аппликация, $\frac{1}{4}$ листа, 8 часов.

2) Способы передачи пространства через изменения насыщенности и светлоты цвета. Анализ работ художников. Гуашь, кисть, аппликация, $\frac{1}{8}$ листа, 4 часа.

3) Четыре варианта цветотонального решения композиции с учетом возможных сочетаний контрастных и нюансных цветотональных отношений. Гуашь, кисть, $\frac{1}{8}$ листа, 16 часов.

Тема 8

Несложный сюжет в интерьере с одной -двумя фигурами людей («Школа», «Мастерская», «Магазин» и т. д.).

Живописная композиция с использованием родственно-контрастной группы цветов. Двухплановое пространство. Гуашь, кисть, акварель, $\frac{1}{4}$ листа, 48 часов.

Цели и задачи:

1) знакомство с жанром «интерьер»;

2) закрепление понятий «неделимость», «целостность композиции», ясные «пропорции тональных отношений»; ритм как организующее средство композиции, выделение главного цветом и тоном;

3) выполнение живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы;

4) перспективное построение интерьера, передача более глубокого двухпланового пространства;

5) соразмерность частей интерьера по отношению друг к другу и к фигуре человека;

6) выбор точки зрения;

7) попытка организации движения в композиции с помощью двух-трех разных форм ритмических рядов;

8) выделение композиционного центра;

9) попытка подчинения цветотонального решения композиции замыслу автора;

10) эмоциональная выразительность и цельность цветового решения листа.

Упражнения.

1) Выполнение выкрасок для изготовления цветового круга и групп родственно-контрастных цветов. Гуашь, кисть, аппликация, $\frac{1}{4}$ листа 8 часов.

2) Два варианта цветотонального решения композиции. Гуашь, кисть, $\frac{1}{8}$ листа, 8 часов.

3) Композиционные зарисовки интерьера с фигурами людей. Тушь, кисть, $\frac{1}{8}$ листа, 4 часа.

Тема 9

Несложный сюжет в интерьере с использованием двух-трех фигур человека и животных («На ферме», «Цирк», «Зоопарк» и т. д.). Графическая композиция с двухплановым решением пространства, выполняется на основе натуральных зарисовок. Картон, линолеум, $\frac{1}{2}$ листа, 54 часа.

Цели и задачи:

1) продолжение знакомства с жанром «интерьер»;

2) закрепление понятий: «контраст» и «нюанс», «пропорции тональных отношений», «формы ритмических рядов», «движение» в композиции, «композиционный центр»;

3) выполнение графической композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы;

4) перспективное построение интерьера;

5) размещение людей и животных в соответствии с сюжетным замыслом;

6) соразмерность фигур человека, животного и частей интерьера;

7) выбор точки зрения и источника освещения; свет как выразительное средство композиции;

8) попытка создания динамичной композиции с использованием различных форм ритмического движения; связь основного направления движения и формата композиции;

9) понятие динамического равновесия;

10) создание целостного, эмоционального, выразительного графического листа.

Упражнения.

1) Анализ работ художников с целью выявления закономерностей в построении движения с помощью различных видов и форм ритма. Связь направления основного движения с форматом композиции. Гуашь, кисть, аппликация, $\frac{1}{8}$ листа, 12 часов.

2) Композиционные зарисовки интерьера с фигурами людей, разные источники освещения. Тушь, кисть, перо, $\frac{1}{8}$ листа, 4 часа.

3) Проба графической техники, 4 часа.

Тема 10

Сюжетная композиция с небольшим количеством персонажей (возможен исторический жанр).

Живописная композиция с использованием групп контрастных цветов.

Двух-, трехплановое решение пространства. Гуашь, акварель, кисть, $\frac{1}{4}$ листа, 54 часа.

Цели и задачи:

- 1) продолжение знакомства с сюжетной композицией;
- 2) закрепление понятий «целостность цветового решения», «формат» и «направление» основного движения в композиции, «пространство» и «цвет», «пространство» и «тон», «композиционный центр»;
- 3) выполнение живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;
- 4) внимание к пропорциям фигуры человека;
- 5) попытка передать характер взаимоотношений между персонажами;
- 6) понятие «смысловый центр композиции»;
- 7) организация структуры композиции с помощью применения несложных композиционных схем;
- 8) цветотональное решение композиции в соответствии с замыслом автора;
- 9) эмоциональная выразительность листа.

Упражнения.

1) Анализ живописного произведения с целью выявления композиционной схемы картины. Гуашь, кисть, аппликация, $\frac{1}{8}$ листа, 8 часов.

2) Композиционные зарисовки двух-трех фигур в исторических костюмах. Карандаш, $\frac{1}{8}$ листа, 8 часов.

3) Работа с цветовым кругом. Пары контрастных цветов, способы их гармонизации. Гуашь, кисть, $\frac{1}{8}$ листа, 4 часа.

Тема 11

Сюжетная композиция с небольшим количеством персонажей. Живописная композиция с использованием гармонических цветовых сочетаний.

Двух-, трехплановое решение пространства. Гуашь, акварель, кисть, $\frac{1}{4}$ листа, 54 часа.

Цели и задачи:

- 1) продолжение работы над сюжетной композицией;
- 2) закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой композиции;

3) формат и направленность основного движения в композиции, композиционный и смысловой центры; использование простых композиционных схем, целостность цветотонального решения листа;

4) выполнение живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы;

5) эмоциональная выразительность листа и подчинение всех элементов композиции основному замыслу.

Упражнения.

1) Работа с цветовым кругом. Гармонические цветовые сочетания. Гуашь, кисть, аппликация, $\frac{1}{8}$ листа, 4 часа.

2) Анализ колористического строя живописного произведения. Гуашь, кисть, $\frac{1}{8}$ листа, 4 часа.

3) Два варианта цветотонального решения композиции. Гуашь, кисть, $\frac{1}{8}$ листа, 8 часов.

4) Композиционные зарисовки групп людей. Тушь, кисть, $\frac{1}{8}$ листа, 4 часа.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

Учащийся должен знать:

- 1) основные законы композиции;
- 2) основные правила композиции;
- 3) приемы композиции;
- 4) средства композиции;
- 5) порядок и методы работы над композицией.

Учащийся должен уметь:

- 1) применять навыки рисунка и живописи в композиции;
- 2) самостоятельно выбирать сюжет;
- 3) грамотно и последовательно вести работу над композицией;
- 4) применять на практике основные законы и правила композиции;
- 5) применять знания, полученные по истории искусства, для анализа своей работы;
- 6) отбирать существенное, важное; эстетически оценивать, находить образное выражение действительности;
- 7) владеть различными материалами и применять их в соответствии с замыслом.

Это должно приводить к созданию полноценной сюжетно-тематической композиции, которая требуется при вступительных экзаменах в художественное училище.

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 цвето-тонального решения листа.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы

над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

- просмотр творческих работ (проводится в счет аудиторного времени);

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).

С учетом данных критериев выставляются оценки:

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.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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 фор-эскизов, 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 тематическим разделам.

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Венди Тейт «Рисуем цветы акварелью» серия «уроки живописи».- М.,2008
 Гречишкин П. «Пейзажи».-Ставропольское книжное издательство,1997
 Беда Г. В. Живопись. - М.,1986
 Безгодова Т.Г. «Живопись» учебное пособие.-Крачаевск,1997
 Беккерман Я.И. «Материалы для художественно-оформительских работ».- М.,1989
 Жанет Уиттл «Рисуем цветы акварелью».-М.,2010
 Р.Вулор «Основы техники рисования цветов акварелью».-Минск,2003
 Керимов К. «Азербайджанские миниатюры».-Баку,1980
 Ройг Г.М. «Практический курс рисования». Рисунок и живопись (техники, упражнения и приемы шаг за шагом).-Белгород,2010
 Роза М.Курто «Учимся рисовать».-Издательство «Клуб семейного досуга».- Белгород,2011
 Логвиненко Г.М. Учебное пособие для Вузов «Декоративная композиция».- М.,2010
 Смирнов Г.Б. «Изобразительное искусство. Методические указания к выполнению учебных заданий и контрольных работ».-М.,»Просвещение» 1969
 Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение,1975
 Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул,1996
 Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, -1996
 Харди П. «Рисуем пейзажи пастелью».-М.,2007
-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 535789110244658727404941810073550101074793265713

Владелец Демченко Ирина Владимировна

Действителен с 16.12.2025 по 16.12.2026