

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2 ИМ. В.П. ТРИФОНОВА»
Г. ВОЛОГДЫ**

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

**ПРОГРАММА
по учебному предмету
«СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ»**

Вологда
2017

«ПРИНЯТО»

на заседании педагогического
совета МБУДО
«Детская школа искусств №2
им. В. П. Трифонова» г. Вологды
Протокол № 1

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБУДО «Детская
школа искусств №2 им.

В. П. Трифонова» г. Вологды

 Л.Ю. Безрукова

Приказ № 01-10/314А

от «01» сентября 2017 г.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного искусства разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом Министерства культуры РФ.

Разработчик: **Омелина Татьяна Альбертовна** - заведующая отделением изобразительного искусства, преподаватель высшей категории МБУДО «ДШИ №2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды

Срок реализации – 4 (5) лет

Возраст обучающихся – 10,5 – 18 лет

Содержание:

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА	8
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ	20
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.....	23
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.....	26
VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ.....	27

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом педагогического опыта в области изобразительного искусства в МБУДО «ДШИ №2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды.

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

Предмет "Композиция станковая" является одним из ведущих в системе художественного образования. Понятие "Композиция" связано с задачами сочинения, создания произведений искусства, с задачами содержания искусства. Поэтому важность учебного предмета "Композиция станковая" связана с формированием у учащихся мировоззрения.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 4(5) лет: с 1 по 4(5) классы. Срок реализации учебного предмета

«Композиция станковая» увеличивается на 1 год при освоении учащимися дополнительной общеразвивающей программы «Живопись» с дополнительным годом обучения (5-летний срок обучения).

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 4-летнем сроке обучения составляет 272 часа, при пятилетнем – 340 часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

**Срок освоения образовательной программы «Живопись» 4 года
Предмет «Композиция станковая»**

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации				Всего часов
	1	2	3	4	
Классы					
Аудиторные занятия (в часах)	68	68	68	68	272
Вид промежуточной аттестации по годам и итоговая аттестация	просмотр	просмотр	просмотр	экзамен	

**Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет
Предмет «Композиция станковая»**

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации					Всего часов
	1	2	3	4	5	
Классы						
Аудиторные занятия (в часах)	68	68	68	68	68	340
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	просмотр	просмотр	просмотр	экзамен	экзамен	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» осуществляются в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 12 человек).

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

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

1 - 4 классы – 2 часа

5 класс (дополнительный) – 2 часа

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-эстетическое развитие личности обучающегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- 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

Структура программы отражает 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 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 библиотечному фонду 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 должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, доской.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

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

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

№	Наименование раздела, темы	Количество часов
	1 класс	
	Раздел 1. Основы композиции станковой	
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	2
1.2.	Равновесие основных элементов композиции в листе	8
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой	
2.1.	Основные цвета, составные и дополнительные Эмоциональная характеристика цвета Создание цветовых растяжек	6
2.2.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста	8
	Раздел 3. Сюжетная композиция	
3.1.	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона	12
3.2.	Ритм в композиции станковой	10
3.3.	Композиционный центр в композиции станковой Иллюстрация к литературному произведению	12
3.4.	Выразительные средства композиции станковой	10

	ИТОГО	68
	2 класс	
	Раздел 1. Цвет в композиции станковой	
1.1.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции	12
	Раздел 2. Сюжетная композиция	
2.1.	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	12
	Раздел 3. Декоративная композиция	
3.1.	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.	12
3.2.	Трансформация и стилизация изображения	10
3.3.	Декоративная композиция натюрморта	10
3.4.	Стилизация изображения животных	12
	ИТОГО	68
	3 класс	
	Раздел 1. Сюжетная композиция	
1.1.	Пейзаж, как жанр станковой композиции	12
1.2.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	16
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой	
2.1.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	18
	Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)	

3.1.	Исполнение графической композиции на историческую тематику	22
	итого	68
	4 класс	
	Раздел 1.Создание художественного образа в композиции	
1.1.	Композиционная организация портрета	22
1.2.	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане	20
1.3.	Иллюстрации к литературным произведениям	28
	итого	68
	5 класс	
	Раздел 1. Графика	
1.1	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента	16
1.2	Архитектурная фантазия	16
	Раздел 2. Сюжетная композиция	
2.1	Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему	16
	Раздел 3. Декоративная композиция	
3.1	Декоративный натюрморт	20
	итого	68

*Содержание разделов и тем.
Годовые требования*

1 год обучения

Раздел 1. Основы композиции станковой

1.1. Вводная беседа о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников.

Цель: знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции».

Задача: знакомство с программой по станковой композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании композиций.

1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе.

Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости».

Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла.

Предлагаемое задание: Исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Мои друзья», «Летние игры», «В лагере», «На даче» и т.п.).

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Основные цвета, составные и дополнительные. Эмоциональная характеристика цвета.

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета.

Задача: знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания колеров.

Предлагаемое задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

2.2. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста

Цель: изучение понятий «контраст цвета по теплохолодности», «контраст форм», «силуэт»; приобретение умения определять главное и второстепенное в работе.

Задача: усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции.

Предлагаемая тема:

- этюд по воображению «Деревья осенью».

Раздел 3. Сюжетная композиция

3.1. Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.

Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат).

Задача: приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.

Предлагаемое задание: выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма.

3.2. Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма.

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции.

Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Предлагаемое задание:

создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», «Метель», «Карнавал».

3.3. Композиционный центр в композиции станковой.

Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему.

Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.

Предлагаемое задание: иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

3.4. Выразительные средства композиции станковой.

Цель: Знакомство с выразительными средствами композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», «состояние в пейзаже».

Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами.

Предлагаемое задание:

выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или городской).

2 год обучения

Раздел 1. Цвет в композиции станковой

1.1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

Цель: закрепление понятий «целостность композиции», «ритм», «выделение главного», «состояние».

Задача: овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, навыки поэтапного ведения работы.

Предлагаемое задание: выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения

соответственно белой и черной красками. Двух- или трехплановое пространство.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции).

Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто «Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. Кругликова и других). Знакомство с понятием «цезура» в пространственном построении двухфигурной композиции на примере произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея».

Задача: приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга.

Предлагаемое задание: Иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема).

Раздел 3. Декоративная композиция

3.1. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

Задача: навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета.

Предлагаемое задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром:

рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»; изображение силуэта этого предмета.

3.2. Трансформация и стилизация изображения.

Цель: формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка.

Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.

Предлагаемое задание: трансформация формы трех предметов (лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций.

3.3. Декоративная композиция натюрморта.

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму.

Задача: умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративной композиции.

Предлагаемое задание: создание эскиза натюрморта при пятновой трактовке форм

3.4. Стилизация изображения животных.

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Предлагаемое аудиторное задание:

создание орнаментальной композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн.

3 год обучения

Раздел 1. Сюжетная композиция

1.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции.

Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного».

Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа.

Предлагаемое задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.

1.2. Сюжетная композиция на конкурсную тему.

Цель: закрепление полученных знаний.

Задача: формирование навыков самостоятельной работы в различных жанрах композиции.

Предлагаемое задание: выполнение многофигурной композиции в определенном формате с учетом плановости и динамики действия.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.

Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».

Задача: изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

Предлагаемое задание: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная.

Раздел 3. Сюжетная композиция (графика)

3.1. Исполнение графической композиции на историческую тематику.

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

- совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);
- сочетание разнонаправленного движения;
- совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах

(наслаивание).

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции, приобретение опыта работы над исторической композицией; изучение роли детали в утверждении достоверности изображения.

Предлагаемое задание:

Выполнение графической композиции на историческую тему.

4 год изучения

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции

1.1. Композиционная организация портрета.

Цель: изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его видов – аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового.

Задача: передача изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Предлагаемое задание: живописная композиция - портрет литературного героя из русской классики.

1.2. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.

Цель: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности.

Задача: создание графической композиции в материале. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции.

Предлагаемое задание: создание автопортрета в определенном историческом костюмированном образе со стаффажем на заднем плане.

1.3. Иллюстрации к литературным произведениям (итоговая работа)

Цель: закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная схема», применение основных правил и законов станковой композиции.

Задача: умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства. Работа в выбранной технике.

Предлагаемое задание:

Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков.

5 год обучения (дополнительный)

Раздел 1. Графика

1.1. Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента.

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики.

Задача: нестандартное решение композиции. Умение использовать орнамент как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Изучение материальной культуры различных времен и стран.

Предлагаемое задание: разработка графического, цветового решения орнамента и композиции листа в целом. Выполнение композиции с включенным в нее орнаментом в заданном формате.

1.2. Архитектурная фантазия.

Цель: создание графической композиции с архитектурными элементами.

Задача: умение *создавать* композицию с трансформацией архитектурных форм на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези.

Предлагаемое задание: выполнение графического листа с разработкой визуального эффекта. Пространственно-плановое решение композиции.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему.

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

Задача: Умение создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Предлагаемое задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Раздел 3. Декоративная композиция

3.1. Декоративный натюрморт (итоговая работа)

Цели и задачи: Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, склонности и умение ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

Предлагаемое задание:

Тональное решение эскизов натюрморта. Цветовое решение эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме. Создание картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.

III. 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 подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тоне, цвете, контрасте – в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- 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;
- тональной, цветовой, линейной композиции;
- о движении в композиции;
- о ритме в станковой композиции;
- о контрасте;

- умения:

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

- навыки:

- владения техниками работы гуашью;
- поэтапной работы над сюжетной композицией.

2 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- 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;
 - трансформировать и стилизовать заданную форму;
- навыки:**
- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
 - работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
 - создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

3 год обучения

- знания:**
- о пропорциях, об основах перспективы;
 - об эмоциональной выразительности и цельности композиции;
- умения:**
- ориентироваться в общепринятой терминологии;
 - доводить свою работу до известной степени законченности;
 - собирать дополнительный материал для создания композиции;
- навыки:**
- разработки сюжета;
 - приобретение опыта работы над серией композиций.

4 год обучения

- знания:**
- применения основных правил и законов станковой композиции;
 - основных пропорций фигуры человека.
- умения:**
- выполнения живописной композиции с соблюдением подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом.
- 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:

- грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;
- тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;
- выразить идею композиции с помощью графических средств – линии, пятна;
- 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.

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

Формы промежуточной аттестации:

- 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 каждого года. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 4 года – в 4 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет – в 4 классе и 5 классе.

Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, литературой.

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Этапы работы:

- поиски темы; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы;
- поиски графического и живописного решения;
- 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», «неудовлетворительно»

Оценка «5» (отлично) предполагает:

- правильную компоновку в листе с учетом выразительных средств композиции;
- умение использовать выразительные средства композиции;
- соблюдение этапов работы над композицией;
- грамотную передачу цветовых и тональных отношений;
- творческий подход.

Оценка «4» (хорошо) допускает:

- некоторую неточность в компоновке;
- незначительные нарушения в последовательности ведения композиции;
- некоторую дробность и неаккуратность.

Оценка «3» (удовлетворительно) предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести работу;
- неумение самостоятельно анализировать подготовительный материал;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе;
- неумение использовать выразительные средства композиции;
- трудности с раскрытием сюжета по заданной теме.

Оценка «2» (неудовлетворительно) предполагает:

- неумение самостоятельно вести работу и применять подобранный материал для работы над композицией;
- неумение самостоятельно анализировать подготовительный материал;
- отсутствие композиционного замысла;
- незнание законов воздушной и линейной перспектив.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателю

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. Варианты тонально-композиционных эскизов.
5. Выполнение картона.
6. Выполнение работы на формате в материале.

Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание цветowych и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Итогом каждого года должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая. 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.

Дидактические материалы

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

- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Астахов А. Пейзаж. Русская живопись. — М.: Белый город, 2008
2. Барб-Галль Ф. Шедевры мировой живописи. Как отличать, смотреть и понимать. — М.: Эксмо, 2010
3. Баррингтон Б.: Полный курс рисования. От азов к вершинам мастерства. — М.: Владис, 2011
4. Блохина И. Всемирная история костюма. — М.: АСТ, 2011

5. Бояринова С. Главные правила сочетания цветов. — М: АСТ, Астрель, 2009
6. Браун Д. Учитесь рисовать перспективу. — М : Попурри, 2002
7. Брумфилд У. Вологодский альбом. Архитектурные памятники Вологодской области. — М:Три квадрата, 2005
8. Буймистру Т. Колористика. Цвет — ключ к красоте и гармонии. — М: Ниола-Пресс, 2008
9. Ветрова И. Неформальная композиция: от образа к творчеству. — М:Ижица, 2004
10. Визер В.В. Живописная грамота. Основы пейзажа. — Питер (Санкт-Петербург), 2007
11. Волкова П. Мост через бездну. Книга 2. — М.: Зебра Е, 2012
12. Геташвили Н. 500 шедевров русской живописи. — М: ЭКСМО, 2009
13. Глассфорд К. Рисунок пером и тушью: линия, фактура, цвет. — М: ООО Издательство АСТ, 2004
14. Голубева О. Основы композиции. — М.: Сварог и К, 2008
15. Горанов К. Содержание и форма в искусстве. — М.: Искусство 1962
16. Зоммер Т. Основы перспективы и композиции. Шаг за шагом. — М: АСТ, Астрель, 2006
17. Ивановская В. Античные орнаменты. — Издательство В. Шевчук, 2009
18. Ионина Н. 100 великих картин. — М.: Вече, 2011
19. Иттен И. Искусство цвета. — М.: Д. Аронов, 2012
20. Камминг Р. Искусство. Полная энциклопедия. — М.: АСТ, Астрель, 2007
21. Клайв Э. Как читать орнамент. Интенсивный курс по текстильному дизайну Серия : Визуальная энциклопедия. — М: РИПОЛ Классик, 2011
22. Круглов В. Исаак Левитан. Альбом. Серия: Русские живописцы. — М: Золотой век, 2012

23. Лаврухин А.В. Волшебная сила искусства. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014
24. Людвиг-Кайзер У. Каждый может рисовать! Первые шаги. — Питер, 2012
25. Майорова М. Мотивы русской архитектуры. — Белый город, 2012
26. Молотова Л. Народное искусство Российской Федерации. Из собрания Государственного музея этнографии народов СССР. — М.: Художник РСФСР, 1981
27. Норман Д. Дизайн привычных вещей. — Манн, Иванов и Фербер, 2012
28. Пауэлл Фрай Уильям Рисуем мир вокруг нас. — М.: АСТ, 2012
29. Пеллегрини Ф., Полетти Ф. Литературные сюжеты и персонажи в произведениях изобразительного искусства. — М.: Омега, 2007
30. Ратковски Н. Разреши себе творить. Профессия – иллюстратор. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012
31. Русская живопись. Энциклопедия. — М.: АСТ, 2009
32. Рыжкин А.: Как рисовать фигуру человека. Пособие для поступающих в художественные вузы. — М.: Эксмо, 2014
33. Санмигель Д. Полное руководство по рисованию. — М.: БММ, 2011
34. Санмигель Д: Рисуем акварелью. — М.: Экспресс-курс , 2012
35. Скрипник И. Театр теней: искусство светотени. — М.: Сталкер, 2005
36. Станьер П. Пособие по техникам рисования. Справочник художника. — М.: АСТ, Астрель, 2007
37. Яковлева Н. Историческая картина в русской живописи. — Белый город, 2005

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. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997
8. Барышников А.П. Перспектива, – М.: Искусство, 1955

Средства обучения

- **материальные:** учебная аудитория, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, доска.
- **демонстрационные:** муляжи, гербарии, демонстрационные модели;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.