

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 3»
Ново-Савиновского района г. Казани

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»

Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Программа по учебному предмету
ПО.01.УП.03.
КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

Казань, 2023

«Принято»
Методическим советом
МБУДО «ДХШ № 3»
Ново-Савиновского района г. Казани
протокол № 1 от 28.08.2023г.

«Утверждаю»
Директор МБУДО «ДХШ № 3»
Ново-Савиновского района г. Казани
Р.А. Самирханова
Введено в действие
приказом № 38 от 28.08.2023г.

Составители:
Самирханова Резеда Азгамовна, директор МБУДО «ДХШ № 3» Ново-Савиновского района г. Казани
Коромысло Евгений Александрович, заместитель директора МБУДО «ДХШ № 3» Ново-Савиновского района г. Казани
Преподаватели МБУДО «ДХШ № 3» Ново-Савиновского района г. Казани

Рецензенты:
Амирова Наталья Владимировна, к.п.н. по специальности 13.00.02., преподаватель МАУДО «Детская художественная школа № 3» г. Набережные Челны.
Валиуллина Аида Тагировна, преподаватель рисунка, живописи, композиции МБУДО «ДХШ № 3» Ново-Савиновского района г. Казани

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- 1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- 1.2. Срок реализации учебного предмета
- 1.3. Объем учебного времени предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- 1.4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
- 1.5. Форма проведения учебных аудиторных занятий
- 1.6. Цель и задачи учебного предмета
- 1.7. Обоснование структуры программы учебного предмета
- 1.8. Методы обучения
- 1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- 2.1. Учебно-тематический план
- 2.2. Содержание блоков и тем

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

- 4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
- 4.2. Критерии оценки

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- 5.1. Методические рекомендации преподавателям
- 5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- 6.1. Список методической литературы
- 6.2. Список учебной литературы
- 6.3. Средства обучения

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе программы «Интегрированный курс по рисунку, живописи и композиции для ДХШ и ДШИ» [1] и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

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

Программа предлагает такую систему занятий по композиции, в которой акцент делается на умение продумывать определенное содержание, тему, находить конкретный выражающий мысли и чувства сюжет и уметь этот сюжет реализовывать в эскизе. В этом обучающимся помогают знания и умения, приобретенные в процессе изучения рисунка и живописи. Параллельно с этим идет и процесс освоения законов, методов и приемов композиции, знание которых является определяющим моментом любого творческого процесса. Таким образом, в образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция станковая» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися, а композиция оказывается интегрирующей дисциплиной, вбирающей в себя все художественные знания и умения.

В 1-м классе обучающиеся учатся грамотно применять на практике знания, полученные на уроках рисунка и живописи, добиваться наибольшей выразительности своей композиционной работы. Изучаются методы и приемы выделения композиционного центра выбора формата для своей композиции, происходит знакомство с ролью изобразительных средств в выражении замысла.

Во 2-м классе на занятиях по рисунку и живописи, обучающиеся знакомятся с наблюдательной перспективой. В композиции они используют этот опыт и работают над поиском наиболее выразительных точек зрения и передачей планов и пространства. Изучают роль и возможности светотеневых отношений в композиции. Знакомятся с «ритмом» и его ролью в изобразительном искусстве.

В 3-м классе много внимания уделяется композиционным наброскам и умению их применения в композиции. Вводится многофигурная композиция, это и определяют характер требований к жанровой композиции: поиск пластической и смысловой связи фигур и среды, их окружающей. В этом классе обучающиеся осваивают понятие «контраст» в изобразительном искусстве.

В 4-м и 5-ом классе важной задачей является передача психологического и эмоционального состояния героев, происходит знакомство с особенностями работы над литературно-исторической темой.

1.2. Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс *в возрасте с десяти до двенадцати лет*, срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет.

При реализации программы учебного предмета «Композиция станковая» продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы составляет **33 недели** ежегодно.

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

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Композиция станковая» со сроком обучения 5 лет составляет **528 часов**, в том числе аудиторные занятия - **363 час**, самостоятельная работа - **165 часов**.

1.4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Учебный предмет «Композиция станковая»
по программе «Живопись» со сроком обучения 5 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов за срок обуче ния
	1		2		3		4		5		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Классы											
Полугодия											
Аудиторные занятия	34	32	34	32	34	32	34	32	51	48	363
Всего аудиторных часов в год	66		66		66		66		99		
Недельная нагрузка аудиторных занятий, в часах	2		2		2		2		3		
Самостоятельная работа	17	16	17	16	17	16	17	16	17	16	165
Недельная нагрузка самостоятельной работы, в часах	33		33		33		33		33		
Максимальная учебная нагрузка	1		1		1		1		1		
Вид промежуточной аттестации											528
промежуточной аттестации											
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528
											528

1.5. Форма проведения учебных занятий

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

Занятия по учебному предмету осуществляется в форме групповых занятий численностью от 10 до 20 человек, проведение консультаций – в форме работы в малых группах (от 5 до 10 человек).

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Композиция станковая» предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет составляет:

- **аудиторные занятия:**

1-4 класс - по 2 часа в неделю

5 классы – по 3 часа в неделю;

- **самостоятельная работа:**

1 – 5 классы – по 1 часу в неделю

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.

Консультации проводятся с целью подготовки, обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

1.6. Цель и задачи учебного предмета

Цель: 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. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», 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».

1.8. 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.

1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечному фонду Учреждения. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям.

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

Мастерская по композиции должна быть оснащена мольбертами и планшетными досками, столами, стульями, компьютером, проектором.

2. 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

2.1. Учебно-тематический план

Композиция станковая

1 класс

Общий объем времени (в часах)

Наименование блока, темы	Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
--------------------------	-------------------------------	--------------------	------------------------

Блок 1. Формат. Композиционный центр

Тема 1.1.	Беседа о композиции	3	2	1
Тема 1.2.	Композиционный центр. Способы выделения композиционного центра	6	4	2
Тема 1.3.	Формат в композиции	6	4	2

Блок 2. Роль изобразительных средств при передаче настроения в композиции

Тема 2.1.	Значение тона в композиции. Силуэт	12	8	4
Тема 2.2.	Колорит в композиции. Значение теплых, холодных и контрастных цветовых сочетаний для передачи замысла и настроения в композиции	15	10	5
Тема 2.3.	Значение тона цвета в композиции	9	6	3
Тема 2.4.	Графические способы передачи пространства в композиции	9	6	3

Блок 3. Закрепление пройденного материала

Тема 3.1.	Применение различных видов штрихов и линий в композиции. Силуэт в композиции	12	8	4
Тема 3.2.	Применение цвета и тона для создания настроения в композиции	15	10	5
Контрольное задание	Композиция на свободную тему	12	8	4
Итого		99	66	33

2 класс

Блок 1. Роль перспективы в композиции

Тема 1.1.	Применение законов перспективы в композиции	21	14	7
-----------	---	----	----	---

Блок 2. Светотень в композиции

Тема 2.1.	Роль светотени в композиции. Передача настроения и раскрытие замысла при помощи светотени	33	22	11
-----------	---	----	----	----

Блок 3. Ритм в композиции

Тема 3.1.	Понятие «ритм». Ритм в изобразительном искусстве	12	8	4
Тема 3.2.	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	15	10	5

Контрольное задание	Композиция на свободную тему	18	12	6
Итого		99	66	33

3 класс

Блок 1. Композиционные наброски и их роль в работе над композицией

Тема 1.1.	Композиционные наброски с натуры, по представлению и по памяти	9	6	3
-----------	--	---	---	---

Тема 1.2.	Композиционные наброски как основной этап в работе над станковой композицией	15	10	5
Тема 1.3.	Построение движения в композиции	9	6	3
Блок 2.	Контраст в композиции			
Тема 2.1.	Виды контрастов в композиции: масштаб, тональность, цвет, простая и сложная форма, смысловой контраст	21	14	7
Блок 3.	Способы передачи пространства в композиции			
Тема 3.1	Роль воздушной и линейной перспективы при построении пространства в композиции	15	10	5
Тема 3.2.	Построение пространства через «раму» (вход в картину) и путем членения пространства на планы	15	10	5
Контрольное задание	Композиция на свободную тему	15	10	5
	Итого	99	66	33

4 класс

Блок 1.	Передача психологического и эмоционального состояния героев композиции			
Тема 1.1.	Гармония	18	12	6
Тема 1.2.	Конфликт	18	12	6
Блок 2	Особенности работы над литературно-историческими темами			
Тема 2.1.	Композиция на литературно-историческую тему	18	12	6
Блок 3.	Создание художественного образа в композиции			
Тема 3.1.	Композиционная организация портрета	12	8	4
Тема 3.2.	Однофигурная композиция	15	10	5
Контрольное задание	Композиция на свободную тему	18	12	6
	Итого	99	66	33

5 класс

Блок 1.	Книжная иллюстрация			
Тема 1.1.	Особенности иллюстрации к детским сказкам и произведениям	16	12	4
Тема 1.2.	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы	20	15	5
Блок 2.	Передача психологического и эмоционального состояния героев композиции			
Тема 2.1.	Композиция на свободную тему	20	15	5
Тема 2.2.	Сюжетная композиция. Мини-серии (диптих, триптих) композиций на тематику	28	21	7
Блок 3.	Графика			

Тема 3.1.	Создание сложной образной графической композиции. Графический лист	20	15	5
Итоговое задание	Композиция на свободную тему	28	21	7
	Итого	132	99	33

2.2. Содержание блоков и тем

1 КЛАСС /КОМПОЗИЦИЯ

Блок 1. Формат. Композиционный центр

Тема 1.1. Беседа о композиции

Цель:

- Знакомство обучающихся с предметом и понятием «композиция».

Задачи:

- познакомить обучающихся с термином и понятием «композиция»;
- познакомить обучающихся с видами и жанрами станковой композиции;
- познакомить обучающихся с композиционными набросками и объяснить их значение в отображении явлений окружающей жизни.

Практическое задание:

- Просмотр и анализ работ художников по репродукциям (по возможности это занятие можно провести в музее изобразительных искусств).
- Выполнение композиционных набросков на заданную учителем тему.

Материалы:

У преподавателя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников.

У обучающихся: Листы бумаги, графитные карандаши, акварель, цветные карандаши (на выбор).

Время аудиторных занятий: 2 часа

Самостоятельная работа: зарисовки по памяти летних впечатлений.

Тема 1.2. Композиционный центр. Способы выделения композиционного центра.

Цель:

- Объяснить обучающимся связь идейно-смыслового содержания композиции и формальных изобразительных приемов.

Задачи:

- познакомить обучающихся с понятием «композиционный центр» и основным из принципов станковой композиции - подчинение второстепенного главному;
- объяснить различные способы выделения главного - композиционного центра.

Практическое задание:

- Закомпоновать геометрические фигуры в заданный преподавателем формат, при этом в каждом отдельном случае выделяя композиционный центр (месторасположением, тоном, цветом, формой, размером).

Материалы:

У преподавателя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников.

У обучающихся: Листы бумаги одинакового формата (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник), графитные карандаши, акварель, цветные карандаши (на выбор).

Время аудиторных занятий: 4 часа

Самостоятельная работа: композиция открытки из геометрических фигур с выделением композиционного центра (месторасположением, тоном, цветом, формой, размером).

Тема 1.3. Формат в композиции.

Цель:

- Объяснить обучающимся связь идейно-смыслового содержания композиции и формальных изобразительных приемов.

Задачи:

- Познакомить обучающихся с возможным расположением героев композиции в заданном формате, объяснить связь сюжета и формата, научить компоновать в листе,
- Познакомить обучающихся с материалами, которыми выполняется станковая композиция.

Практическое задание:

- Закомпоновать линейное или силуэтное изображение листьев, цветов, бабочек и др. в определенный формат (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) на заданную тему.

Материалы:

У преподавателя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников.

У обучающихся: Листы бумаги различного формата (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник), тушь, перо, акварель, цветные карандаши (на выбор).

Время аудиторных занятий: 4 часа

Самостоятельная работа: композиция открытки из силуэтов листьев, цветов, бабочек на разных форматах с выделением композиционного центра.

Блок 2. Роль изобразительных средств в передаче настроения в композиции.

Цель для всего блока:

- объяснить обучающимся связь идейно-смыслового содержания композиции, формальных изобразительных средств и приемов, которыми она выполняется;
- научить использовать изобразительные средства для передачи замысла и *настроения* в композиции.

Тема 2.1. Значение тона в композиции. Силуэт.

Задачи:

- закрепить знания и умения выделения композиционного центра;
- закрепить знания и умения по выбору формата, и расположению в нем заданные объекты;
- познакомить обучающихся с понятием «силуэт»;
- научить обучающихся использовать сближенные и контрастные цветовые отношения для передачи настроения в композиции;
- научить использовать тональный контраст для выделения композиционного центра;
- научить применять различный тон силуэтов при построении пространства в композиции;
- научить использовать тональные отношения для создания настроения композиции.

Практическое задание:

- Тематический натюрморт из контрастных по тону предметов,
- Пейзаж с контрастными по тону объектами (силуэтное исполнение),
- Жанровая композиция на свободную тему (силуэтное исполнение).

Материалы:

У преподавателя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников,

У обучающихся: Бумага 1/8 листа (различный формат по выбору уч-ся кроме круга и треугольника), тушь, перо, кисть.

Время аудиторных занятий: 8 часов

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки.

Тема 2.2. Колорит в композиции. Значение теплых, холодных и контрастных цветовых сочетаний для передачи замысла и настроения в композиции.

Задачи:

- объяснить взаимосвязь цвета и настроения в композиции;
- показать разнообразие оттенков одного цвета;

- научить компоновать цветовые пятна в листе;
- научить выделять главное в композиции цветом;
- познакомить обучающихся с психологическим воздействием цвета.

Содержание темы:

- Цветовая гамма - одно из средств передачи настроения в композиции. Гамма - контрастная и сближенная. Контрастная - по тону и цвету. Сближенная - по тепло-холодности (теплая, холодная гаммы).
- по насыщенности цвета - сдержанная и насыщенная цветовые гаммы.
- три характеристики цвета:

Светлотность, т.е. тон цвета. Тон и цвет неразрывно связаны друг с другом.

Цветовой тон - локальный цвет предмета.

Насыщенность - яркость, чистота цвета.

- В зависимости от идеи композиции, цветовые пятна могут компоноваться по-разному, в определенном ритме, акцентируясь на центре. Центр выделяется разными способами: месторасположением в листе, цветовым или тональным акцентом, степенью «сделанности».

Практическое задание:

- **Упражнение №1.** Построить в определенном формате абстрактную композицию из цветовых пятен в различных цветовых гаммах на различное настроение (кратковременное упражнение).
- Выполнить композицию на заданную тему с использованием определенной цветовой гаммы. Возможные темы: «Летние каникулы» (теплая гамма), «Зимние развлечения» (холодная гамма), «Дворец Снежной королевы» (холодная гамма), «Дом Кая и Герды» (теплая гамма), Маки на лугу (контраст).

Материалы:

Упреподавателя: Репродукции картин художников, связанные с темой. Различные по колориту картины, этом числе и абстрактные, с четко выявленным центром, примеры картин или фрагментов богатых по колористическому решению (большое количество оттенков одного и того же цвета) и методические пособия.

Репродукции картин: Гоген «Горы на Таити», «Сад в снегу», «Символический автопортрет с нимбами», «Дух мертвых бодрствует», Врубель «Сирень», «К ночи», «Царевна-Лебедь», Малявин «Хоровод», «Верка», «Поющие крестьяне», Суриков «Менишников в Березове», «Боярыня Морозова», Клод Моне «Маннпорт», «Скалы в Бель-Иле», «Тополя», «Сирень, пасмурная погода», «Поле маков у Аржентея», «Бульвар Капуцинок», «Здания парламента в Лондоне. Эффект тумана», «Здание парламента в Лондоне. Закат», Коровин «Цветы и фрукты», «Сирень», Петров-Водкин «Селедка», «Натюрморт с зеркалом», «Черемуха в стакане», «Натюрморт с самоваром», Фальк «Бутылки и кувшин», «Натюрморт с фикусом»

Абстрактные композиции: Малевич «Супрематизм», «Принцип росписи стены», «Супрематизм № 50», «Полет в аэроплане», Кандинский «Акцент розового», «Казаки», «Лирическое», «Вверх», «Несколько кругов»,

У обучающихся: Бумага формата А3, А4, геометрически фигуры разного размера, разных цветов, ножницы, клей, линейка, акварельные или гуашевые краски, кисти различной толщины.

Время аудиторных занятий: 10 часов

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки.

Тема 2.3. Значение тона цвета в композиции.

Задачи:

- научить обучающихся использовать световую насыщенность цвета для создания настроения в композиции;
- закрепить умения компоновки в листе различных цветовых пятен, и выделение композиционного центра.

Практическое задание:

- Композиция на свободную или заданную тему (на выбор натюрморт, пейзаж или станковая композиция) с использованием различных цветовых отношений и силы тона.

Материалы:

У преподавателя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников.

У обучающихся: Бумага 1/4, 1/8 листа, гуашь или акварель на выбор уч-ся, кисти различной толщины.

Время аудиторных занятий: 6 часов

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки.

Тема 2.4. Графические способы передачи пространства в композиции

Задачи:

- объяснить способы передачи пространства в композиции: с помощью воздушной перспективы, изменяя масштаб предметов (т.е. с помощью линейной перспективы), при помощи перекрытия одного плана другим и чередованием светлых и темных силуэтов;
- научить располагать героев композиции на разных планах и выделять композиционный центр посредством толщины линии, силы тона и степенью проработки.

Практическое задание:

- Тематический натюрморт (три плана) выполненный линиями,
- Пейзаж (три, четыре плана) выполненный линиями,
- Тематический натюрморт (три плана) выполненный локальными тональными отношениями,
- Пейзаж (три, четыре плана), выполненный локальными тональными отношениями.

Материалы:

У преподавателя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников.

У обучающихся: Бумага 1/4, 1/8 листа, карандаши различной мягкости, акварель.

Время аудиторных занятий: 6 часов

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки к тематическому натюрморту и пейзажу.

Блок 3. Закрепление пройденного материала.

Тема 3.1. Применение различных видов штрихов и линий в композиции.

Задачи:

- закрепить знания, умения и навыки, полученные в течение года.

Практическое задание:

- Тематический натюрморт, пейзаж или жанровая композиция с использованием различных штрихов.

Материалы:

У преподавателя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников.

У обучающихся: Бумага 1/4, 1/8 листа, карандаши различной мягкости, тушь и перо (на выбор обучающихся).

Время аудиторных занятий: 8 часов

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки к тематическому натюрморту, пейзажу или жанровой композиции.

Тема 3.2. Применение цвета и тона для создания настроения в композиции.

Задачи:

- Закрепить знания, умения и навыки применения цветовых характеристик для создания настроения в композиции,
- Закрепить знания, умения и навыки по выделению композиционного центра цветом.

Практическое задание:

- Композиция на свободную тему с ярко выраженным настроением.

Материалы:

У преподавателя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников.

У обучающихся: Бумага 1/4, 1/8 листа, гуашь или акварель на выбор уч-ся, кисти различной толщины.

Время аудиторных занятий: 10 часов

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки.

Контрольное задание

Задачи:

- Выявить уровень приобретенных обучающимися знаний, умений и навыков в течение учебного года.

Основные требования к знаниям и умениям:

- правильный выбор формата;
- выделение композиционного центра;
- выбор наиболее выразительной цветовой гаммы, штрихов или тональных отношений для передачи настроения в композиции.

Практическое задание:

- Композиция на свободную тему.

Материалы:

У обучающихся: Бумага 1/4, листа, карандаши различной мягкости, тушь и перо, гуашь или акварель на выбор уч-ся.

Время аудиторных занятий: 8 часов

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки.

2 КЛАСС/КОМПОЗИЦИЯ

Блок 1. Роль перспективы в композиции.

Цель для всего блока:

- научить обучающихся грамотно применять законы перспективы в композиции.

Тема 1.1. Применение законов перспективы в композиции.

Задание 1.

Задачи:

- научить выбору необходимой линии горизонта для достижения выразительности композиции,
- научить компоновке фигур с различных точек относительно линии горизонта, выбору необходимой точки зрения и компоновке предметов композиции на листе,
- закрепить знания и умения по выделению композиционного центра,
- научить применять законы перспективы при выполнении композиции.

Практическое задание:

- Беседа о композиции.
- Натюрморт с геометрическими телами с разных точек зрения с натуры и по представлению.
- Выполнить тематический натюрморт с применением перспективного построения.

Возможные темы: «Мои любимые вещи», «Мой стол» и др.

Время аудиторных занятий: 2 часа

Самостоятельная работа: выполнение художественных фотографий с группы предметов, объединённых по смыслу, пейзажи с различных точек зрения и линий горизонта.

Задание 2.

Задачи:

- научить использованию законов перспективы для создания наиболее выразительного настроения пейзажа,
- дать понятия об изменении тона и цвета в пространстве.

Практическое задание:

- Выполнить композицию пейзажа с использованием различных линий горизонта (на улице и в ДХШ из окна).

Время аудиторных занятий: 4 часа

Самостоятельная работа: зарисовки и фотографии интерьера.

Задание 3.

Задачи:

- научить построению композиции интерьера с использованием различных линий горизонта,
- изменение масштаба предметов фигур с уходом в пространство.

Практическое задание:

- Выполнение интерьера в ДХШ.

Время аудиторных занятий: 4 часа

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки.

Задание 4.

Задачи:

- научить применять законы перспективы для наиболее выразительного раскрытия темы в жанровой композиции,
- выделение главного,
- соблюдение законов цветовой, тональной и линейной перспективы.

Практическое задание:

- Выполнение жанровой композиции (темы на выбор: «Спорт», «Базар», «На улице», «Аэропорт», «Вокзал», «Музей»).

Материалы:

У преподавателя: Репродукции картин художников-мастеров (Хамидуллин, Марке, Шарден, Попов, Гау и др.), студентов КХУ им. Н.И. Фешина, филиала МГАХИ им. В. И. Сурикова), связанные с темой, картины с использованием законов перспективы и наиболее выразительной точки зрения для передачи замысла.

У обучающихся: Бумага формата А3, А4, карандаши разной мягкости, ластик, акварельные или гуашевые краски, кисти различной толщины.

Время аудиторных занятий: 4 часа

Общее время аудиторных занятий в блоке: 14 часов

Блок 2. Светотень в композиции.

Цель для всего блока:

- научить обучающихся, используя возможности светотени, достигать наибольшей выразительности образов.

Тема 2.1. Роль светотени в композиции. Передача настроения и раскрытие замысла при помощи светотени.

Задание 1. Понятие «контражур» в композиции.

Цель: формирование понятия «контражур» (на натуре, по репродукциям художников) и навыков его использования для наибольшей ее выразительности композиции.

Задачи:

- дать понятия «контражур» и «силуэт» на натуре, найти различия между этими понятиями (эксперимент с букетом цветов на окне и на просвет через лист бумаги),
- дать понятия «контражур» и «силуэт» на примере репродукций художников (просмотр и разбор репродукций),
- научить созданию композиции, основанной на принципе «контражура» и «силуэта»,
- научить видеть и находить выразительные качества использования «контражура» в композиции.

Практическое задание:

- Выполнить несколько разных по композиции зарисовок с натуры на контражур.
- Сделать по зарисовкам эскиз композиции на контражур (создание графического эскиза).

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки.

Задание 2. Понятие «светотень». Натюрморт при контрастном освещении. Выделение центра композиции с помощью «светотени».

Цель: закрепление понятия «светотень» (уроки рисунка и живописи) и формирование навыков ее использования для выделения центра композиции и передачи эмоционального состояния,

Задачи:

- повторить понятие «светотень».
- научить выделять композиционный центр при помощи «светотени».
- выбрать с обучающимися оптимальное положение источника освещения для светотеневого выделения главного предмета в натюрморте

Практическое задание:

- провести с натюрмортом из нескольких похожих предметов эксперимент с изменением положения источника освещения. Обратить внимание на изменение эмоционального состояния натюрморта;
- изобразить натюрморт тонально с учетом выделения композиционного центра.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки.

Задание 3. Светотень. Пейзаж с контрастным освещением.

Цель: закрепление понятия «светотень» (уроков рисунка и живописи)

Задачи:

- научить обращать внимания на светотень в пейзаже;
- выявить взаимосвязь светотени в пейзаже и его образом, характером;
- научить выделять композиционный центр в пейзаже при помощи контрастной светотени.

Практическое задание:

1. **Упражнение №1.** Выполнить наброски пейзажа за окном.
2. **Основное задание.** Пейзаж с контрастным освещением.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки интерьеров с разным освещением.

Задание 4. Понятие «светотень». Интерьер при контрастном освещении. Выделение центра композиции с помощью «светотени».

Цель: развитие умения использовать «светотень» для выделения центра композиции и создания образа в композиции.

Задачи:

- научить создавать композицию по памяти и представлению;
- научить видеть эмоциональное настроение в интерьерах с разным освещением (количество источников света, направление и.д.);
- научить ведению работы при работе над изображением интерьера;
- научить с помощью светотени выделять центр композиции при изображении интерьера с контрастным освещением.

Практическое задание:

- сделать эскизы интерьера по памяти и представлению с разным освещением (количество источников света, направление и.д.) и выделением центра композиции;
- дать эскизам название (настроение);
- Выполнить рисунок интерьера с контрастным освещением.

Задание 5. Светотень. Жанровая композиция.

Цель: научить использовать «контражур» и светотень для передачи идеи, усиления выразительности образов и настроения в жанровой композиции.

Задачи:

- объяснить, как художники используют светотень для передачи своего замысла и идеи в жанровой композиции (показать на примере репродукции художников);
- научить ведению работы с использованием тональных и цветовых эскизов;
- научить использовать наброски с натуры для последующей работы с ними в композиции;
- научить ведению работы с использованием различных графических материалов как способа передачи идеи и настроения в композиции;
- научить тональному ведению композиции «от большого пятна»;
- научить с помощью светотени выделять центр жанровой композиции. Практическое задание: жанровая композиция на свободную современную тему.

Этапы работы:

1. 3-4 тональных эскиза на заданную тему.
2. Разработка выбранного эскиза: формат, точка зрения, различные светотеневые варианты, тональные и цветовые эскизы.
3. Домашнее задание: композиционные наброски групп людей с натуры (ил. 7). Сделать натурные наброски к выбранным композициям (интерьеры, разные типы людей).
4. Начало работы на большом листе используя наброски с натуры.
5. Раскрытие больших тональных отношений светотени в эскизе.
6. Проработка центра композиции.
7. Завершение работы.

Материалы:

У преподавателя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников.

У обучающихся: 1/4 листа или 1/8 листа на каждое из практических заданий, уголь или тушь с кистью, акварель или гуашь (на выбор).

Время аудиторных занятий: 22 часа

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки.

Блок 3. Ритм в композиции.

Тема 3.1. Понятие «ритм». Ритм в изобразительном искусстве.

Цель: познакомить обучающихся с понятием «ритм» и способами его построения в композиции.

Задачи:

- познакомить с понятием «ритм». Объяснить, что ритм присутствует в повседневной жизни (шаги, стук сердца, времена года, дни недели);
- объяснить отличие ритма в станковой композиции и живописи от ритма в ДПИ (орнамент);
- на примере репродукций художников (Тинторетто, Веронезе, Тициан) объяснить, что существуют линейный, тональный, цветовой ритмы;
- научить передавать настроение с помощью ритма;
- по результатам упражнения сделать выводы по использованию ритма для передачи настроения в композиции.
- научить выделять композиционный центр с помощью ритма (на примерах работ студентов КХУ): сгущение к центру, разряжение к центру, ритм линий указывает на композиционный центр, ритм силуэтов фигур, деревьев и т.д. указывает на композиционный центр.

Практическое задание:

Упражнение №1. Раздаются карточки с элементами орнамента. Ученики должны составить орнаментальную композицию.

Упражнение №2. Раздаются репродукции живописных пейзажей (Левитан, Писсаро, Моне, Хамидуллин). Ученики должны определить, какой или какие из видов ритма используются в этих пейзажах.

Упражнение №3. Включается музыка разного ритма, с различным настроением. Ученики должны передать настроение в абстрактных композициях из геометрических фигур, используя ритмы линий, тона, цвета.

Практическое задание №1.

Натюрморт с ярко выраженным ритмом. На выбор преподавателя: в тоне или в цвете. В натюрморте необходимо передать настроение: веселье, грусть, скука и т.д.

Упражнение №4. Раздаются абстрактные композиции (Кандинский). Ученики должны определить, какие из видов ритма используются, как передается настроение.

Практическое задание №2

Жанровая композиция с ярко выраженным ритмом. Работа выполняется в цвете. Возможные темы: «Праздник», «Игра», «Базар», «Вокзал», «Остановка» и т.д. Материалы:

У преподавателя: Репродукции работ художников, студентов КХУ, учеников ДХШ, примеры орнаментов, схемы (тональные, линейные, цветовые) разбора картин художников:

Тициан «Несение креста», Веласкес «Сдача Бреды», Тинторетто «Введение во храм» Музыка: Прокофьев «Наваждение», Равель «Ночной гаспар. Скарбо», Шопен «Прелюдия №7», Шопен «Прелюдия №15 «Капли дождя», Дебюсси «Снег танцует», Дебюсси «Празднества», Дебюсси «Шаги на снегу», Дебюсси «Детский уголок «Кукольный кэк-уок» Пол Дезмунд «Попробуем на 5»

У обучающихся: Краски акварельные или гуашевые, кисти различного размера, бумага, графические материалы на выбор (уголь, соус, карандаш).

Время аудиторных занятий: 8 часов

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки.

Тема 3.2. 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, закрепить знания, обучающихся о понятии «ритм» в композиции.

Задача:

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

Практическое задание: жанровая композиция на свободную тему.

Материалы:

У преподавателя: Репродукции работ художников, студентов КХУ, учеников ДХШ, схемы (тональные, линейные, цветовые) разбора картин художников: Тинторетто «Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. Кругликова и других, на примере произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея» для знакомства с понятием «цезура» в пространственном построении двухфигурной композиции.

У обучающихся: краски акварельные или гуашевые, кисти различного размера, бумага, графические материалы на выбор (уголь, соус, карандаш).

Время аудиторных занятий: 10 часов

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме: композиционные наброски и зарисовки двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.

Контрольное задание

Задачи:

- выявить уровень приобретенных обучающимися знаний, умений и навыков в течение учебного года.

Основные требования к знаниям и умениям:

- правильный выбор формата;
- выделение композиционного центра;

- выбор наиболее выразительной точки зрения, освещения;
- грамотное использование ритма для раскрытия темы и сюжета.

Практическое задание:

- Композиция на свободную тему.

Материалы:

У обучающихся: Бумага 1/4, листа, карандаши различной мягкости, тушь и перо, гуашь или акварель на выбор обучающихся.

Время аудиторных занятий: 12 часов

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки.

3 КЛАСС/КОМПОЗИЦИЯ

Блок 1. Композиционные наброски, их роль в работе над композицией.

Тема 1.1. Композиционные наброски с натуры, по представлению, и по памяти.

Цель: научить видеть и изображать интересные ситуации вокруг себя.

Задачи:

- познакомить с понятием «композиционный набросок»;
- научить применять наброски людей, животных, элементов интерьера, пейзажные зарисовки в работе над композицией;
- научить выделять композиционный центр в изображаемом сюжете.

Практическое задание:

- Наброски различными графическими материалами;
- работа с натуры: наброски на придуманные учащимися сюжеты, (силуэтное и линейное изображение).
- по памяти и представлению: наброски на темы «На уроке», «За обедом», «Летний отдых», 1-3 фигуры + элементы интерьера и окружения.

Материалы:

У преподавателя: Примеры набросков художников и учащихся ДХШ, КХУ.

У обучающихся: Бумага любого размера, различные графические материалы (карандаш, уголь, сепия, сангина, тушь).

Время аудиторных занятий: 6 часов

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки.

Тема 1.2. Композиционные наброски как основной этап в работе над станковой композицией.

Цель: научить обучающихся видеть интересное в жизни вокруг себя, и уметь создавать станковую композицию на основе композиционных набросков.

Задачи:

- научить применять композиционные наброски в работе над композицией;
- закрепить полученные знания, умения и навыки в работе над композиционными набросками и композицией на их основе.

Практическое задание:

- Выполнить наброски натюрмортов и на их основе натюрморт,
- Выполнить наброски интерьеров и на их основе интерьер,
- Выполнить наброски пейзажа и на их основе пейзаж,
- Выполнить наброски композиционных групп людей и на их основе жанровую композицию.

Материалы:

У преподавателя: Методические пособия по теме, Репродукции работ художников. Работы учащихся ДХШ и художественного училища.

У обучающихся: Бумага 1/4, 1/8 листа, карандаши различной мягкости или любые другие мягкие материалы, акварель или гуашь (на выбор уч-ся).

Время аудиторных занятий: 10 часов

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки.

Тема 1.3. Построение движения в композиции.

Цель: научить обучающихся построению различных видов движения.

Задачи:

- объяснить принцип передачи движения в композиции: по вертикали, по горизонтали, по диагонали, к центру, от центра,
- объяснить значение масштабов изображаемых масс, формата, месторасположения движущихся персонажей для передачи быстрого, стремительного, тяжелого, легкого движений;
- научить видеть различные типы движений в природе и отражать их в композиционных набросках.

Практическое задание:

- Выполнить упражнения на передачу различных видов движений, предварительно сделав на передачу движения композиционные наброски. Возможные темы: «Соревнование», «Катание с горы», «Танец», «Тяжелая ноша».

Материалы:

У преподавателя: Методические пособия по теме, Репродукции работ художников. Работы учащихся ДХШ и художественного училища.

У обучающихся: Бумага 1/4, 1/8 листа, карандаши различной мягкости, одноцветная акварель, кисть (на выбор уч-ся).

Время аудиторных занятий: 6 часов

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки.

Блок 2. Контраст в композиции.

Тема 2.1. Виды контрастов в композиции: масштаб, тональность, цвет, простая и сложная форма, смысловой контраст.

Цель: познакомить обучающихся с понятием «контраст», видами контрастов и научить применять контраст в работе над композицией.

Задачи:

- познакомить обучающихся с понятиями «контраст», видами контрастов,
- научить видеть и отображать различные виды контрастов в окружающем мире,
- научить выделять композиционный центр с помощью контрастов.
- научить использовать контрасты для передачи настроения в композиции,
- научить применять композиционные наброски и этюды в композиции.

Практическое задание:

Упражнение №1. Совместно с обучающимися провести разбор репродукций работ художников (натюрморты, пейзажи, жанровые композиции). Выявить, какие виды контрастов использованы в работах.

Упражнение №2. Составить натюрморт, с использованием различных видов контрастов используя для этого вырезанные из бумаги фигурки фруктов, посуды и т.д.

Практическое задание №1. Выполнить натюрморт, используя выразительность контраста

Самостоятельная работа: композиционные наброски, этюды пейзажей с различными видами контрастов.

Практическая работа №2. Выполнить композицию пейзажа, используя выразительность контраста.

Упражнение №3. Сидящую модель осветить лампой. Показать, как изменяется настроение при контрастном освещении, боковом и лобовом. Выполнить наброски фигуры человека.

Самостоятельная работа: жанровые композиционные наброски с использованием контрастов.

Практическое задание №2. Выполнить жанровую композицию, используя выразительность контраста. Темы: «Праздник», «Базар», «Вечер», «Цирк», «Театр».

Материалы:

У преподавателя: методическое пособие «виды контрастов в натюрморте; репродукции работ художников; работы учащихся, примеры композиционных набросков пейзажей (работы ДХШ, КХУ), репродукции художников, методические пособия для учителя, работы, учащихся ЮСУ, ДХШ, работы ДХШ.

У обучающихся: фигурки из бумаги к упражнению №2, бумага 1/4 или 1/2 листа, графические мягкие материалы, гуашь или акварель.

Время аудиторных занятий: 14 часов

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки.

Блок 3. Способы передачи пространства в композиции.

Тема 3.1. Роль воздушной и линейной перспективы при построении пространства в композиции.

Цель: развитие и формирование пространственного мышления. Знакомство с различными способами передачи пространства

Задачи:

- закрепить знания о линейной и воздушной перспективах, и научить применять их в практической работе,
- научить применять линейную и воздушную перспективу для решения пространства в композиции,
- применять композиционные наброски и этюды при работе над композицией.

Практическое задание:

- выполнить жанровую или пейзажную композицию с большим пространством, применяя законы линейной и воздушной перспективы. Возможные темы композиций: «Летнее впечатление», «Отдых на природе», «В парке», «Праздник» и др.

Материалы:

У преподавателя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников. Работы учащихся ДХШ и художественного училища.

У обучающихся: бумага 1/4 или 1/2 листа, графические мягкие материалы, гуашь или акварель.

Время аудиторных занятий: 10 часов

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки.

Тема 3.2. Построение пространства через «раму» (вход в картину), путем членения пространства на планы.

Цель: развитие и формирование пространственного мышления. Знакомство с различными способами передачи пространства.

Задачи:

- познакомить обучающихся со свойствами закона воздействия «рамы» на композицию изображения на плоскости,
- научить строить пространственную композицию, используя «раму»,
- научить строить пространство композиции при помощи членения его на планы.

Практическое задание:

Упражнение №1. Из предложенных преподавателем предметов составить натюрморт, и локальными тональными пятнами изобразить его, создавая иллюзию пространства.

Упражнение №2. Обучающиеся выполняют эскизы натюрморта с двумя планами, выделяя при помощи освещения композиционный центр (на первом или втором плане).

Упражнение №3. Композиционные наброски.

Основное задание. Натюрморт, интерьер, пейзаж или жанровая композиция по выбору учащегося на заданную или свободную тему.

Материалы:

У преподавателя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников. Работы учащихся ДХШ и художественного училища.

У обучающихся: бумага 1/4 или 1/2 листа, графические мягкие материалы, гуашь или акварель (на выбор).

Время аудиторных занятий: 10 часов

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки.

Контрольное задание

Задачи:

- выявить уровень полученных знаний.

Основные требования к знаниям и умениям:

1. Умение использовать наблюдения с натуры (композиционные наброски) при работе над композицией,
2. Грамотное применение контрастов для раскрытия темы и сюжета в работе,
3. Умение построить пространство в композиции в зависимости от сюжета.

Практическое задание:

- Жанровая композиция на свободную тему.

Материалы:

У обучающихся: 1/4 или 1/2 листа бумаги, мягкие графические материалы, акварель или гуашь на выбор.

Время аудиторных занятий: 10 часов

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки.

4 КЛАСС / КОМПОЗИЦИЯ

Блок 1. Передача психологического и эмоционального состояния героев композиции

Тема 1.1. Гармония

Цель: передать психологическое и эмоциональное состояние героев при помощи законов, правил, приемов и методов композиции, раскрыв основную идею композиции.

Задачи:

- научить обучающихся в обыденной жизни находить сюжеты, отражающие гармонию между людьми и окружающим их миром,
- познакомить обучающихся с основными методами и приемами композиции при помощи, которых можно передать гармонию в работе,
- научить выбирать композиционно-изобразительные средства для наиболее полного раскрытия сюжета.

Практическое задание:

Упражнение №1. Придумать эскиз натюрморта из предложенных преподавателем предметов на создание «гармонии» при помощи изобразительных и композиционных средств.

Упражнение №2. Композиционные наброски по заданным темам.

Основное практическое задание. Жанровая композиция в цвете. Возможные темы: «Вечер в семье», «Мои друзья», «На отдыхе», «Общее занятие», «Театр» и др. Материалы:

У преподавателя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников. Работы обучающихся ДХШ и художественного училища.

У обучающихся: Бумага 1/2 или 1/4 листа, акварель или гуашь на выбор учащегося.

Время аудиторных занятий: 12 часов

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки.

Тема 1.2. Конфликт.

Цель: при помощи законов, правил, приемов и методов композиции передать психологическое и эмоциональное состояние героев, раскрыв основную идею композиции.

Задачи:

- научить в обыденной жизни находить сюжеты, отражающие конфликт между людьми и окружающим их миром,
- познакомить с основными методами и приемами композиции при помощи, которых можно передать конфликт в работе,
- научить выбирать композиционно-изобразительные средства для наиболее полного раскрытия сюжета.

Практическое задание:

Упражнение №1. Придумать эскиз натюрморта из предложенных преподавателем предметов на создание «конфликта» при помощи изобразительных и композиционных средств.

Упражнение №2. Композиционные наброски по заданным темам.

Основное практическое задание.

Жанровая композиция в цвете.

Возможные темы: «В транспорте», «Неприятный разговор», «Театр», «Ссора» и др. Материалы:

У преподавателя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников. Работы обучающихся ДХШ и художественного училища.

У обучающихся: Бумага 1/2 или 1/4 листа, акварель или гуашь на выбор учащегося.

Время аудиторных занятий: 12 часов

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки.

Блок 2. Особенности работы над литературно - исторической темой.

Тема 1.1. Литературно-историческая тема.

Цель: научить обучающихся работать с литературно-историческим материалом при работе над композицией.

Задачи:

- научить выбирать сюжет по какой-то определенной литературно-исторической теме,
- закрепить знания о связи сюжета с форматом, тоном, цветом, точкой зрения и другими изобразительными средствами композиции,
- объяснить принцип работы с литературно-историческими материалами, связанными с темой и сюжетом композиции.

Практическое задание:

- Выполнить в цвете эскиз по литературно-исторической теме, заданной преподавателем или выбранной учащимся по желанию.

Материалы:

У преподавателя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников. Работы обучающихся ДХШ и художественного училища.

У обучающихся: Бумага 1/2 или 1/4 листа, акварель, гуашь, тушь, мягкие материалы (на выбор обучающегося).

Время аудиторных занятий: 12 часов

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки.

Блок 3. Создание художественного образа в композиции

Тема 3.1. Композиционная организация портрета

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

Задачи:

- передача изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил через костюм, предметы быта, интерьера;
- выявление характера;
- обсудить понятия «психология образа», выразительность, сходство.

Практическое задание:

- живописная композиция - портрет литературного героя (из произведения русской классики А.С. Пушкина, А.П.Чехова, И.С. Тургенева и др.).

Материалы:

У преподавателя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников. Работы обучающихся ДХШ и художественного училища.

У обучающихся: Бумага 1/2 или 1/4 листа, акварель, гуашь, тушь, мягкие материалы (на выбор обучающегося).

Время аудиторных занятий: 8 часов

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Анализ работ великих художников (композиционные схемы), наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы человека.

Тема 3.2. Однофигурная композиция

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

Задача:

- создание графической композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы,
- выбор точки зрения и источника освещения,
- передача изобразительными средствами визуальных характеристик изображаемого образа через характер одежды, предметы быта, интерьера.

Практическое задание:

- создание автопортрета в определенном образе.

Материалы:

У преподавателя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников. Работы обучающихся ДХШ и художественного училища.

У обучающихся: Бумага 1/2 или 1/4 листа, акварель, гуашь, тушь, мягкие материалы (на выбор обучающегося).

Время аудиторных занятий: 10 часов

Самостоятельная работа: зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

Контрольное задание

Задачи:

- выявить уровень полученных знаний.

Основные требования к знаниям и умениям:

1. Умение использовать наблюдения с натуры (композиционные наброски) при работе над композицией,
2. Грамотное применение контрастов для раскрытия темы и сюжета в работе,
3. Умение построить пространство в композиции в зависимости от сюжета.

Практическое задание:

- Жанровая композиция на свободную тему.

Материалы:

У обучающихся: 1/4 или 1/2 листа бумаги, мягкие графические материалы, акварель или гуашь на выбор.

Время аудиторных занятий: 12 часов

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки.

5 КЛАСС / КОМПОЗИЦИЯ

Блок 1. Книжная иллюстрация

Тема 1.1. Особенности иллюстрации к детским произведениям и сказкам

Цель: научить учащихся работать с литературным и историческим материалом при работе над композицией.

Задачи:

- научить выбирать сюжет согласно содержанию сказки/произведений для детей;
- закрепить знания о связи сюжета с форматом, тоном, цветом, точкой зрения и другими изобразительными средствами композиции,
- объяснить принцип работы с литературными и историческими материалами.

Практическое задание:

- иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки Пушкина), Ш.Перро, Г.Х. Андерсен и т.п. с несложным сюжетом с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

Материалы:

У преподавателя: Аудиокнижки, книги со сказками и произведениями для детей. Методические пособия по теме. Репродукции работ художников-иллюстраторов и книжных графиков. Работы обучающихся ДХШ и художественного училища.

У обучающихся: Бумага 1/2 или 1/4 листа, акварель, гуашь, тушь, мягкие материалы (на выбор учащегося).

Время аудиторных занятий: 12 часов

Самостоятельная работа: выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех персонажей становится главным. Сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки костюмов (мужского и женского), орнаментов.

Тема 1.2. Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы

Цель: научить обучающихся работать с литературным материалом при работе над композицией и создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики, выявлять характер персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства.

Задачи:

- научить выбирать сюжет определенного литературного произведения для работы над композицией,
- закрепить знания о связи сюжета с форматом, тоном, цветом, точкой зрения и другими изобразительными средствами композиции,

Практическое задание:

- Выполненный в цвете эскиз по произведению литературы.

Материалы:

У преподавателя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников. Работы обучающихся ДХШ и художественного училища.

У обучающихся: Бумага 1/2 или 1/4 листа, акварель, гуашь, тушь, мягкие материалы (на выбор учащегося).

Время аудиторных занятий: 15 часов

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки.

Блок 2. Передача психологического и эмоционального состояния героев композиции

Тема 2.1. Композиция на свободную тему

Цель: передать психологическое и эмоциональное состояние героев при помощи законов, правил, приемов и методов композиции, раскрыв основную идею композиции.

Задачи:

- научить обучающихся в обыденной жизни находить сюжеты;
- познакомить обучающихся с основными методами и приемами композиции, при помощи которых можно передать их психологическое и эмоциональное состояние,
- научить выбирать композиционно-изобразительные средства для наиболее полного раскрытия сюжета.

Практическое задание:

- жанровая композиция в цвете на свободную тему.

Материалы:

У преподавателя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников. Работы обучающихся ДХШ и художественного училища.

У обучающихся: Бумага 1/2 или 1/4 листа, акварель или гуашь на выбор учащегося.

Время аудиторных занятий: 15 часов

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки.

Тема 2.2. Сюжетная композиция. Мини-серии (диптих, триптих) композиций на тематику.

Цель: получить опыт работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения.

Задача:

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

Практическое задание:

- создание трех композиций, объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции.

Материалы:

У преподавателя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников. Работы обучающихся ДХШ и художественного училища.

У обучающихся: Бумага 1/2 или 1/4 листа, акварель, гуашь, тушь, мягкие материалы (на выбор учащегося).

Время аудиторных занятий: 21 час

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме.

Блок 3. Графика

Тема 3.1. Создание сложной образной графической композиции. Графический лист

Цель: создание многофигурной графической композиции на заданную тему с применением технических и композиционных приемов графики.

Задачи:

- выполнение эскизов и вариантов графического листа с нестандартным решением композиции,
- выбор пространственно-планового, тонального и технического решения композиции.

Практическое задание:

- графический лист с многофигурной графической композицией на заданную/свободную тему.

Материалы:

У преподавателя: Методические пособия по теме. Репродукции работ художников-графиков. Работы обучающихся ДХШ и художественного училища.

У обучающихся: Бумага 1/2 или 1/4 листа, гелевая ручка или тушь и перо (на выбор учащегося).

Время аудиторных занятий: 15 часов

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме. Композиционные наброски и зарисовки.

Итоговая работа на свободную тему.

Цель:

Выявление и закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных учащимися за время обучения в ДХШ.

Практическое задание:

- Цветовой эскиз или серия графических листов на свободно выбранную учащимся тему.

Материалы:

У обучающихся: Бумага 1/2 листа или целый лист, акварель, гуашь, любые графические материалы на выбор учащегося.

Время аудиторных занятий: 21 час.

3. 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 тоновой 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.

В конце 1-го учебного года обучающиеся должны уметь находить простейшие сюжеты, уметь выбирать нужный формат, выявлять центр композиции, решать тональную/цветовую гамму, наиболее отвечающую замыслу композиции.

В конце 2-го года обучения, обучающиеся должны умело пользоваться законами перспективы для построения пространства в композиции, выбирать необходимую точку зрения для усиления выразительности образа, определять масштаб предметов и фигур по мере их удаления, грамотно использовать силу светотени для достижения наибольшей эмоциональной и изобразительной выразительности композиции, применять различные виды ритма в своих работах в зависимости от идеи.

К концу 3-го класса они должны уметь легко и точно отражать окружающий мир в композиционных набросках, уметь применять их в композиции, изображать пластическую и смысловую связь фигур в группе, а также связь человека с окружающей его средой, должны знать виды контрастов, применяемых в композиции и использовать эти знания на практике.

В заданиях 4-го и 5-го класса уделяете большое внимание жанровой композиции - обучающиеся должны уметь передавать психологическое состояние героев и уметь вести работу над литературно-историческими темами; разрешается работа и над другими жанрами (натюрморт, пейзаж).

В 5-ом классе выполняется итоговая работа. Жанр и сюжет итоговой работы выбирают сами обучающиеся по своему желанию. В ней обучающиеся должны показать все, чему они научились за пять лет обучения. А именно: они должны уметь выделять композиционный центр, грамотно выбирать формат, применять ритмическую ситуацию, соответствующую настроению композиции, передавать статику или динамику, передавать психологическое состояние героев композиции.

4. 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.

Видами контроля по учебному предмету «Композиция станковая» являются текущая и промежуточная аттестации.

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, конкурсno-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.

Итоговая работа предполагает создание творческой сюжетной композиции или серии работ, 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. Возможно выполнение работы, представляющую серию листов (диптих, триптих), 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 (пятого) класса.

Этапы работы:

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

4.2.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.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

5.1. 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 натурного 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 и цветотональных эскизов.
7. Выполнение картона.
8. Выполнение работы на формате в материале.

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция станковая». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается учащимися совместно 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.

Практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий также позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний.

5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Обучение композиции должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий.

Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков и зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую

оценку обучающегося. Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

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.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

6.1. Список методической литературы

- Башкова Н. Том 29 (Великие художники) «Николай Константинович Рерих». -М.: «Директ-Медиа», 2010
- Геташвили Н.В. Рембрант (Галерея гениев). -М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010.
- Гильмутдинова О.А., Хамидуллин А.Г. Интегрированный курс по рисунку, живописи и композиции для ДХШ и ДШИ. Казань: Полигр.центр «Отечество», 2011

- Гнедич П.П. История искусств. Северное Возрождение. Живопись, скульптура, архитектура. - М.: Эксмо., 2005.
- Ефремова Л.А. Васнецов (Галерея гениев). -М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010.
- Королёва А.Ю. Рубенс (Галерея гениев). -М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010.
- Криппа М.А. Антонио Гауди. О влиянии природы на архитектуру. -М.: «АРТ-РОДНИК», 2004.
- Манин В.С. Аристарх Лентулов – М.: СЛОВО/SLOVO, 1996
- Муратов А.М. «Полная энциклопедия живописи»-М, «Астрель: Олимп», 2009.
- Сергиевская Н.И. Левитан (Галерея гениев). -М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010.
- Торопыгина М.Ю. Веласкес (Галерея гениев). -М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010.
- Энциклопедия для детей. Т 7. Искусство. Ч.2. XVII-XX в.в.-М.: Аванта +, 2003

6.2. Список учебной литературы

- А. Верещагина. Художник, Время, История. - Ленинград, Искусство, 1973.
- Жукова А.С. Страницы истории нашей. Живопись, скульптура, поэзия. -М.: Изобразительное искусство, 1988.
- Художественные направления и стили. Импрессионизм. /Сост. Котельникова Т.М. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005.

6.3. 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.

Дидактически 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;

Аудиовизуальные: презентационные материалы по тематике разделов, слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы.