Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака»

(МБУДО «АДХШ им.А.М. Знака»)

Дополнительная предпрофессиональная

общеобразовательная программа

в области изобразительного искусства

«**Живопись**»

Предметная область

ПО.01 Художественное творчество

Программа

учебного предмета ПО.01.УП.03 и В.01.ПО.01.УП.03

Композиция станковая

г.Ачинск 2017

Содержание

стр.

1	**Пояснительная записка.**	3
1.1.	Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.	3
1.2.	Срок реализации учебного предмета.	3
1.3.	Цель и задачи учебного предмета.	4
1.4.	Форма проведения учебных аудиторных занятий.	4
1.5.	Обоснование структуры программы учебного предмета.	5
1.6.	Методы обучения.	5
1.7.	Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.	6
2.	**Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.**	7
2.1.	Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации.	7
3.	**Содержание учебного предмета.**	8
3.1.	Учебно-тематический план.	8
3.2.	Годовые требования. Содержание тем и разделов.	14
4.	**Требования к уровню подготовки обучающихся.**	26
5.	**Формы и методы контроля, система оценок.**	29
5.1.	Аттестация: цели, виды, форма, содержание.	29
5.2.	Критерии оценки.	30
6.	**Методическое обеспечение учебного процесса.**	31
6.1.	Методические рекомендации педагогическим работникам	31
6.2.	Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	32
7.	**Список рекомендуемой литературы и средств обучения.**	33
7.1.	Список методической литературы.	33
7.2.	Список учебной литературы	33
7.3.	Средства обучения.	34

1.Пояснительная записка

1.1.Характеристика учебного предмета и его место и роль

в образовательном процессе.

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с учётом 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 живописных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыков изобразительной грамоты. Немаловажную роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

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

Критерии композиции вводятся при анализе и оценке любой учебной и творческой работы на каждом этапе её выполнения, независимо от жанровой принадлежности.

1.2.Срок реализации учебного предмета.

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет пять лет.

Возраст поступивших в первый класс – 11-12 лет.

1.3.Цель и задачи учебного предмета.

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретённых им в процессе освоения программы учебного предмета «Композиция станковая» художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одарённых 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 к художественному творчеству; - последовательное освоение двух и трёхмерного пространства;

- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приёмами 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 одарённых выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

1.4.Форма проведения учебных аудиторных занятий.

Форма проведения учебных занятий по предмету «Композиция станковая» групповая.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Недельная нагрузка в часах:

- 1-2 классы - 4 часа;

- 3-5 классы - 3 часа.

Самостоятельная работа:

- 1-2 классы - 3 часа;

- 3-5 классы - 3 часа.

1.5.Обоснование структуры программы учебного предмета.

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные требования, 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».

1.6.Методы обучения.

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы);

- практический;

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления: просматривание репродукций, чтение произведений художественной литературы);

- работа с литературой и иллюстрациями;

- выполнение непосредственно самого практического задания на определённую тему;

- проектная и выставочная деятельность;

- подведение итогов, проведение просмотров.

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

1.7.Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

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

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

Мастерские по композиции станковой оснащены столами, мольбертами, компьютером.

2.Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Станковая композиция» составляет 1 089 часов. Из них:

- 660 часов – аудиторные занятия (в том числе 330 часов – из вариативной части);

- 429 часов – самостоятельная работа.

2.1.Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузке	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
Классы	1		2		3		4		5	
полугодие	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
аудиторные занятия (в часах)	60	72	60	72	63	69	63	69	63	69	660
самостоятельная работа (в часах)	30	36	30	36	48	51	48	51	48	51	495
максимальная учебная нагрузка (в часах)	90	108	90	108	111	120	111	120	111	120	1 089
вид промежуточ-ной и итоговой аттестации по полугодиям	зачёт	экза-мен	зачёт	экза-мен	зачёт	экза-мен	зачёт	экза-мен	зачёт	Ито-говая аттес-тация	

1.Содержание учебного предмета

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учётом возрастных особенностей детей, а также с учётом 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.

3.1.Учебно-тематический план.

№	Наименование раздела, темы. Основные профессиональные понятия.	Вид учебного занятий		Общий объём времени (в часах)		
максимальная учебная нагрузка	самостоятельная работа	аудиторные заня-тия
1	2	3		4	5	6
1 год обучения 1 полугодие ***Раздел 1. Основы станковой композиции***						
1.1	Вводная беседа о выразительных средствах композиции. Формат и размер изображения. Характер формы предметов. Силуэт.	урок		21	9	12
1.2	Цвет. Эмоционально-образные свойства цвета.	урок		27	9	18
1.3	Достижение выразительности композиции с помощью контраста. Контраст цветовой, тоновой, нюанс, акцент, пропорции, масштаб (соразмерность)	урок		27	18	9
1.4	Ритм в станковой композиции. Статика – динамика (движение – покой)	урок		15	6	9
Раздел 2. Законы станковой композиции						
2.1	Равновесие. Симметрия, асимметрия.	урок		9	3	6
2.2	Композиционный центр. Единство и соподчинение (главное и второстепенное)	урок		9	3	6
	Итого			108	48	60
1 год обучения 2 полугодие ***Раздел 3. Тема «Древний Египет»***						
3	Ритм в композиции станковой. Движение в композиции станковой. Фронтальность и фризовость изображения. Тональная, цветовая, линейная композиция. Изучение основных типов композиции.					
3.1	Изучение основных типов композиции. Обсуждение литературных источников. Сбор материала, изучение материальной культуры.	урок	24		9	15
3.2	Работа над форэскизами. Тональные и цветотональные форэскизы.	урок	27		12	15
3.3	Работа с эскизами. Выполнение картона.	урок	36		15	21
3.4	Выполнение работы в формате и материале	урок	36		15	21
	Итого:		123		51	72

2 год обучения 1 полугодие ***Раздел 4. Тема: «Древняя Греция»***								
4			Стилистика изображения. Динамика пятна (взаимодействие тёмного и светлого (силуэт). Композиционный центр. Главное и второстепенное. Цельность композиции.					
4.1			Изучение основных типов композиции. Обсуждение литературных источников. Сбор материала.	урок	24		9	15
4.2			Выбор сюжета. Работа над форэскизами.	урок	24		9	15
4.3			Работа над эскизами. Перевод на картон.	урок	30		15	15
4.4.			Выполнение итоговых работ в формате и материале.	урок	30		15	15
			Итого		108		48	60
2 год обучения 2 полугодие ***Раздел 5. Тема: «Западноевропейское Средневековье»***								
5			Развитие пластической идеи в пространственной композиции. Трёхмерное пространство.					
5.1			Сбор материала. Работа над форэскизами.	урок	24		9	15
5.2			Работа над эскизами. Обсуждение и утверждение эскизов.	урок	27		12	15
5.3			Выполнение работы в картоне.	урок	36		15	21
5.4.			Выполнение работы в формате и материале.	урок	36		15	21
			Итого		123		51	72
3 год обучения 1 полугодие ***Раздел 6. Тема: «Эпоха Возрождения»***								
6		Перспектива (линейная, воздушная). Плановость изображения. Точка зрения (горизонт). Индивидуальная трактовка персонажей.						
6.1		Обсуждение темы. Проказ работ из методического фонда. Сбор материала.		урок		21	9	12
6.2		Работа над форэскизами.		урок		28	12	16
6.3		Работа над эскизами. Утверждение эскизов.		урок		28	12	16
6.4		Перевод эскизов в формат. Картон. Выполнение работы в материале.		урок		35	15	20
		Итого				111	48	63
3 год обучения 2 полугодие ***Раздел 7. Тема: «Русское Средневековье»***								
7.	Символика цвета. Взаимодействие света и цвета (единство освещения). Взаимодействие плоского и объёмного. Эпичность и камерность сюжета.							
7.1	Изучение памятников русской национальной культуры. Сбор материала. Копии. Сюжеты для композиций: былины, народные сказки, духовные стихи. Показ работ из методического фонда.			урок	28		12	16
7.2	Работа над форэскизами и эскизами. Утверждение эскизов.			урок	35		15	20
7.3	Перевод эскизов в картон. Выполнение работы в формате и материале.			урок	56		24	32
	Итого				120		51	69
4 год обучения 1 полугодие ***Раздел 8. Тема: «Российская история»***								
8.	Действие и мизансцена. Формирование их в композиционные конструктивные планы формата. Общий тон и колорит сюжета.							
8.1	Сюжеты композиций: колядки, жития святых, историческая литература. Реалистическая форма изображения. Сбор рисовального обеспечения сюжетов.			урок	27		12	15
8.2	Работа над форэскизами и эскизами. Утверждение эскизов.			урок	36		15	21
8.3	Прорисовка картонов. Выполнение собственно композиций			урок	48		21	27
	Итого				111		48	63
4 год обучения 2 полугодие ***Раздел 9. Тема: «Композиция по наблюдению»***								
9.	Принципы композиционного мышления. Серия как единое пластическое произведение. Цельность восприятия серии. Единство изобразительного языка.							
9.1	Сюжеты композиций связаны с окружающей действительностью, накопленным пленэрном материалом. Обязательное условие – натурное рисование.			урок	21		9	12
9.2	Работа с форэскизами. Сбор рисовального обеспечения сюжетов. Зарисовка с натуры.			урок	27		12	15
9.3	Работа над эскизами. Утверждение эскизов. Картоны.			урок	27		12	15
9.4	Выполнение окончательного варианта серии композиций.			урок	45		18	27
	Итого				120		51	69

5 год обучения 1 полугодие					
1.	Итоговая работа по станковой композиции. Создание серий композиций, объединённых одной темой, с учётом соподчинённости частей смысловому центру композиции				
2.	Выстраивание концепции серии работ. Работа над форэскизами. Сбор и обработка материала: зарисовки, эскизы, этюды.	урок	27	12	15
3.	Работа над эскизами. Поиск графических и живописных решений как отдельных листов серии, так и всей серии в целом.	урок	36	15	21
4.	Утверждение эскизов. Просмотр.	урок	48	21	27
	Итого		111	48	63

5 год обучения 2 полугодие					
5.	Выполнение картонов.	урок	21	9	12
6.	Выполнение картонов.	урок	27	12	15
7.	Исполнение серии работ. Уточнение и обобщение.	урок	27	12	15
8.	Соподчинение частей серии. Завершение серии работ в конце учебного года. Обсуждение итоговых работ.	урок	42	18	27
	Итого:		119	51	69
	Всего:		1 089	495	

3.2.Годовые требования. Содержание тем и разделов.

1 год обучения 1 полугодие.

Раздел 1. Основы станковой композиции	

1.1	Вводная беседа о выразительных средствах композиции, решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников. Формат и размер изображения. Характер формы предмета. Силуэт.
Цель:	Знакомство с понятиями: «композиция», «жанры изобразительного искусства», «формат и размер изображения», «характер формы предмета», «силуэт»
Задачи:	Знакомство с программой по станковой композиции выразительными средствами композиции. Знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбором формата в зависимости от замысла. Приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.
Аудиторные задания:	- исполнение упражнений по выбору формата (вертикаль, горизонталь, квадрат); - создание композиции с использованием силуэтов фигур.
Самостоятельная работа	Исполнение упражнений, аналогичных аудиторным.

1.2. Цвет. Эмоционально-образные свойства цвета.

Цель:	Знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; определение понятия «эмоциональная характеристика цвета». Изучение понятий: «контраст цвета по теплохолодности», «цветовая гармония», «колорит»
Задачи:	Освоение умения видеть цвет, применять его и творчески реализовывать сведения о цвете. Освоение техники работы с гуашью.
Аудиторное задание:	Упражнение на смешение цветов.
Самостоятельная работа:	Упражнение на смешение цветов с белым и чёрным.
Аудиторное задание:	Упражнение на смешение дополнительных цветов «Дождь в городе»
Самостоятельная работа:	Упражнение на смешение дополнительных цветов (продолжение аудиторной работы).
Аудиторное задание:	Упражнение на смешение красного, синего, жёлтого, зелёного и фиолетового цветов с дополнительными цветами. Выполнение парных композиций на цветовые ассоциации: «Зима – лето», «Весна – осень».
Самостоятельная работа:	Продолжение аудиторной работы

1.3. Достижение выразительности композиции с помощью контраста. Контраст цветовой, контраст тоновой, нюанс, акцент, пропорции, масштаб (соразмерность).

Цель:	Изучение понятий: «контраст цвета по теплохолодности», «тональный контраст», «контраст дополнительных цветов», «нюанс», «акцент», «пропорции», «масштаб».
Задачи:	Усвоение опыта компоновки элементов композиции с вышеперечисленными качествами.
Аудиторное задание	Выполнение трех упражнений на «контраст по теплохолодности», «тональный контраст» «пропорции».
Самостоятельная работа:	Продолжение тем аудиторной работы.
Аудиторное задание:	Выполнение композиции на тему, раскрывающую понятие «соразмерность» (пропорции, масштаб»).
Самостоятельная работа:	Продолжение композиции, начатой в классе.

1.4. Ритм в станковой композиции. Статика – динамика (движение – покой).

Цель:	Приобретение знаний и умений по решению композиции на основе ритмических построений, передача динамической и статической композиции.
Задача:	Навыки применения ритмических связей в композиции.
Аудиторное задание	Создание двух творческих композиций на темы с элементами движения и покоя. Мягкий материал.
Самостоятельная работа:	Завершение композиций на заданные темы.

2.Законы станковой композиции

* 1. ***Равновесие. Симметрия, асимметрия.***

Цель:	Знакомство с закономерностями создания сюжетной композиции, выраженными через симметричные и ассиметричные построения.
Задача:	Приобретение навыков применения построения композиции с симметричным и асимметричным решением.

Аудиторное задание	Создание двух композиций с симметрией и асимметрией. Масляная пастель.
Самостоятельная работа:	Продолжение аудиторного задания.

* 1. ***. Композиционный центр. Единство и соподчинение***

(главное и второстепенное)

Цель:	Освоение знаний о единстве и подчинении элементов композиции замыслу через правильную композиционную схему.
Задача:	Знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создания единой и целостной композиции на основе соподчинения и гармонии.
Аудиторное задание	Выполнение творческой работы к литературному произведению, где герой является главным в композиции.
Самостоятельная работа:	Продолжение аудиторного задания.

1 год обучения 2 полугодие.

Тема***: «Древний Египет».***		
	Основные профессиональные понятия: - ритм в композиции; - движение в композиции станковой; - фронтальность и фризовость изображения; - тональная, цветовая и линейная композиция.		
Цель:	Приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических построений. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции.		
Задача:	Навыки применения ритмических связей в композиции. Приобретение опыта исполнения композиций с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, пейзажа и интерьера.		
Аудиторное задание:	Сбор материала по теме. Изучение материальной культуры Древнего Египта. Обсуждение литературных источников. Работа с книгой. Калькирование.		
Самостоятельная работа	Сбор подготовительного материала.		
Аудиторное задание:	Работа над созданием форэскизов.		
Самостоятельная работа:	Работа над форэскизами.		
Аудиторное задание:	Выполнение картона.		
Самостоятельная работа:	Окончание работы над прорисовкой (картоном).		
Аудиторное задание:	Выполнение двух – трех работ в формате и материале в 4-х вариантах: линейный, силуэтный, тональный, цветной.		

Самостоятельная Продолжение аудиторных заданий.

работа:

2 год обучения 1 полугодие.

Тема: ***«Древняя Греция».***			
	Основные профессиональные понятия. Стилистика изображения. Динамика пятна (взаимодействие тёмного и светлого (силуэт). Композиционный центр. Главное и второстепенное. Цельность произведения.		
Цель:	Приобретение знаний о выразительных средствах композиции (силуэт, композиционный центр, цельность произведения).		
Задача:	Совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами.		
Аудиторное задание:	Сбор материала по теме. Изучение материальной культуры Древней Греции. Обсуждение литературных источников и разъяснение характера усложнения и композиционного построения.		
Самостоятельная работа	Сбор материала. Работа с книгой. Кальки. Зарисовки.		
Аудиторное задание:	Выбор сюжета. Работа над форэскизами.		
Самостоятельная работа:	Работа над форэскизами.		
Аудиторное задание:	Завершение работы над форэскизами, переход к эскизу. Перевод на картон.		
Самостоятельная работа:	Окончание работы над прорисовкой (картоном).		
Аудиторное задание:	Выполнение работы в формате и материале.		

2 год обучения 2 полугодие.

Тема: ***«Западноевропейское Средневековье».***	
	Основные профессиональные понятия. Развитие пластической идеи в пространственной композиции. Трёхмерное пространство. Усложнение пространственной структуры композиции.	
Цель:	Изучение копирования многофигурной композиции в пространственном решении. Приобретение знаний и умений по созданию динамичной и статичной композиции. Соотношение человеческой фигуры и пространства.	
Задача:	Приобретение опыта исполнения композиции в пространстве интерьера, в пейзаже. Овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета.	
Аудиторное занятие:	Сбор материала. Изучение материальной культуры Западноевропейского Средневековья.	
Самостоятельная работа	Сбор подготовительного материала. Форэскизы.	
Аудиторное занятие:	Работа над эскизами. Обсуждение и утверждение эскизов.	
Самостоятельная работа:	Прорисовка эскизов.	
Аудиторное занятие:	Выполнение работы в картоне.	
Самостоятельная работа:	Перевод картона в формат.	
Аудиторное занятие:	Выполнение работы в формате и материале.	

3 год обучения 1 полугодие.

Тема: ***«Эпоха Возрождение».***		
	Перспектива (линейная, воздушная). Плановость изображения. Точка зрения (горизонт). Индивидуальная трактовка персонажей.		
Цель:	Изучение теории и практики перспективы, усложнение пространственной структуры композиции. Работа над индивидуальным образом персонажа.		
Задача:	Приобретение навыков применения перспективы (плановость, выбора точки зрения). Создание объёмных и оригинальных предложений.		
Аудиторное задание:	Обсуждение темы. Показ работ из методического фонда. Сбор материала.		
Самостоятельная работа:	Сбор материала.		
Аудиторное задание:	Работа над форэскизами.		
Самостоятельная работа:	Работа над форэскизами		
Аудиторное задание:	Работа над эскизами, утверждение эскизов.		
Самостоятельная работа:	Работа с натурными зарисовками и материалом с учётом утверждения эскизов.		
Аудиторное задание:	Перевод эскизов в формат (картон). Выполнение работы в материале.		

3 год обучения 2 полугодие.

Тема: ***«Русское Средневековье».***			
	Основные профессиональные понятия. Символика цвета (единство освещения) Взаимодействие плоского и объёмного). Эпичность и камерность сюжета.		
Цель:	Изучение общих принципов создания композиции с использованием стилизации.		
Задача:	Приобретение навыков перехода на плоскостную трактовку формы предметов. Овладение способами цветового решения композиции с целью создания эмоционально-образного настроя.		
Аудиторное задание:	Изучение памятников русской национальной культуры. Сбор материала. Копии. Сюжеты для композиций: былины, народные сказки, духовные стихи. Показ работ из методического фонда.		
Самостоятельная работа:	Сбор материала.		
Аудиторное задание:	Работа над форэскизами и эскизами. Утверждение эскизов.		
Самостоятельная работа:	Перевод эскизов в картон.		
Аудиторное задание:	Выполнение работы в формате и материале.		

4 год обучения 1 полугодие.

Тема: ***«Российская история».***		
	Основные профессиональные понятия. Действие и мизансцена. Формирование их в композиционные конструктивные планы формата. Общий тон и колорит сюжета.		
Цель:	Закрепление понятий «композиционная схема», «направление основного движения в композиции», «целостность цветового решения».		
Задача:	Применение основных правил и законов станковой композиции.		
Аудиторное задание:	Сюжеты композиций: колядки, житие святых, историческая литература. Реалистическая форма изображения. Сбор рисовального обеспечения сюжетов.		
Самостоятельная работа:	Сбор материала.		
Аудиторное задание:	Работа над форэскизами и эскизами. Утверждение эскизов.		
Самостоятельная работа:	Прорисовка картонов.		
Аудиторное задание:	Выполнение собственно композиций.		

4 год обучения 2 полугодие.

Тема: ***«Композиция по наблюдению».***			
	Основные профессиональные понятия. Принципы композиционного мышления. Серия как единое пластическое произведение. Цельность восприятия серии. Единство изобразительного языка.		
Цель:	Изучение возможностей создания композиций на основе натурных композиционных зарисовок.		
Задача:	Закрепление навыков отбора материалов для развития темы композиции, приобретения опыта работы над серией, связанной общностью темы, стилистики и стилистики изображения.		
Аудиторное задание:	Сюжеты композиции связаны с окружающей действительностью, основаны на натурном рисовании, накопленном пленэрном материале и т.д. Сбор и систематизация материала.		
Самостоятельная работа:	Сбор материала.		
Аудиторное задание:	Работа с форэскизами. Сбор рисовального обеспечения сюжетов.		
Самостоятельная работа:	Зарисовки с натуры.		
Аудиторное задание:	Работа над эскизами. Утверждение эскизов. Картоны.		
Самостоятельная работа:	Перевод картонов в формат.		
Аудиторное задание:	Выполнение окончательного варианта серии композиций.		

5 год обучения 1 и 2 полугодия.

Итоговая работа по станковой композиции.			
	Создание серии композиций, объединённых одной темой с учётом соподчинения частей смысловому центру композиции.		
Цель:	Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, наклонности и умения ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.		
Задача:	Закрепление понятий и применение основных правил и законов многофигурной тематической композиции.		
Аудиторное задание:	Выстраивание концепции серии. Сбор материала. Обработка материала: зарисовка, эскизы, этюды, наброски.		
Самостоятельная работа:	Сбор рисовального обеспечения серии композиции.		
Аудиторное задание:	Работа с форэскизами.		
Самостоятельная работа:	Функциональные наброски, зарисовки, этюды.		
Аудиторное задание:	Работа над эскизами. Поиски графических и живописных решений как отдельных листов серии, так и всей серии в целом.		
Самостоятельная работа:	Работа над эскизами.		
Аудиторное задание:	Утверждение эскизов.		
Аудиторное задание:	Выполнение картонов.		
Самостоятельная работа:	Перевод картонов в формат.		

4. 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 творческой творческого замысла;
* умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете и контрасте в композиционных работах;
* умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
* умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
* навыки работы по композиции.

Требования к уровню подготовки обучающихся

на различных этапах обучения.

1 год обучения

- *знания*:

* понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
* тональной, цветовой, линейной композиции;
* о движении в композиции;
* о ритме в станковой композиции;
* о контрастах и нюансах;

- *умения*:

* уравновешивать основные элементы в листе;
* чётко выделять композиционный центр;
* собирать материал в работе над сюжетной композицией;

- *навыки*:

* владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
* поэтапной работы над сюжетной композицией;
* анализировать схемы построения композиций великими художниками.

2 год обучения

- *знания*:

* понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
* о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
* о трёхмерном пространстве;
* о перспективе (линейной и воздушной);
* о плановости изображения;
* о точке зрения (горизонт);

- *умения*:

* передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты тона;
* последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
* работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
* передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
* трансформировать и стилизовать заданную форму;

- *навыки*:

* перехода на условную плоскостную трактовку форму предмета;
* анализировать схемы построения композиций великих художников;
* работа с ограниченной палитрой, составление колеров.

3 год обучения

- *знания*:

* о пропорциях, об основах перспективы;
* о символическом значении цвета в композиции;
* о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;
* об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

- *умения*:

* ориентироваться в общепринятой терминологии;
* доводить свою работу до известной степени законченности;
* обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и животных;
* собирать дополнительный материал для создания композиции;

- *навыки*:

* разработки сюжета;
* использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
* приобретения опыта работы над серией композиций.

4 год обучения

- *знания*:

* применения основных правил и законов станковой композиции;
* основных пропорций фигуры человека;
* соразмерности фигур человека, животного, частей интерьера;

- *умения*:

* выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;
* организации структуры композиции с помощью использования несложных композиционных схем;

- *навыки*:

* создания эмоциональной выразительности места 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;
* по созданию серии композиций, объединённых одной темой;

- *умения*:

* самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;
* самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решать плоскость листа;
* самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – линии, пятна;
* самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;

- *навыки*:

* работы с различными живописными и графическими техниками;
* самостоятельного изучения материальной культуры;
* применения визуальных эффектов в композиции;
* создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

5. Формы и методы контроля. Система оценок

5.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

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

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

Формы промежуточной аттестации:

- зачёт – творческий просмотр (проводится в счёт аудиторного времени);

- экзамены – творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия.

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельности Школы.

Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра – выставка с защитой своей работы проводится в конце пятого класса.

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умение реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

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

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются Школой на основании ФГТ.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графики. Работа рассчитана на первое и второе полугодия выпускного пятого класса.

Этапы работы:

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

5.2.Критерии оценок.

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставления 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.

6.Методическое обеспечение учебного процесса.

6.1.Методические рекомендации преподавателям.

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это даёт возможность преподавателю 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 чётко 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 изучения материальной культуры.
4. Тональные форэскизы.
5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
6. Варианты тонально-композиционных эскизов.
7. Варианты цветотональных эскизов.
8. Выполнение картона.
9. Выполнение работы на формате в материале.

Работа над сюжетной композицией ведётся в основном, за пределами учебных аудиторных занятий ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведённых 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 форма работы обсуждается с преподавателем.

Преподаватель должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. По всей углубленности и широте задачи она должна быть доступна именно данному ученику.

После выбора основной темы и её 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, копии произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, её колористическое решение.

6.2.Рекомендации по организации самостоятельной работы

обучающихся.

Самостоятельные работы по композиции предусматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа.

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.

7.Список рекомендуемой литературы и средств обучения

7.1. Список литературы.

№ п/п	Наименование	Автор	Изд-во	Год
1. 9	Звери и птицы Евгения Чарушина.	Кузнецов Эраст	ДЕТГИЗ	2012
1. 10	Изображение животных	Баммес Г.	Дитон	2012
1. 13	Изобразительное искусство	Кашекова	Академический проект	2009
1. 14	Историческая картина в русской живописи		Белый город	2012
1. 21	Композиция в русском народном искусстве	Кошаев Владимир Борисович	Владос	2006
1. 32	Образ животного в искусстве.	Ватагин В.А.	Издательство «Сварог и К»	2004
1. 39	Портретная графика.	Бесчастнов Н.П.	Владос	2007
1. 44	Сборник «Русский интерьер. Эпоха. Мода. Стиль»	Издательский дом Руденцовых	Издательский дом Руденцовых	2011
1. 47	Сюжетная графика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Графика"	Бесчастнов Н.П.	Владос	2012
	Жилинский	В. Лебедева	Белый город	2001
	Дмитрий Белюкин	В. Калашников	Белый город	2013
	История костюма. Стили и направления	Э.Б. Плаксина-Флеринская и др.	«Академия»	2013
	Мировая художественная культура	Л.Г. Емохонова	«Академия»	2013
	Гравюра	Г.А. Черемущкин	Логос	2012
	Историческая картина. Русская Живопись	Текст. Н.А. Яковлева	Белый город	2005
	Вселенная средневековья	А. Пильгун	Гамма-Пресс	2011
1. 48	Три века русского натюрморта	Мочалов Лев Всеволодович	Белый город	2012

7.2. Средства обучения.

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом, магнитными досками, интерактивными досками;

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, настенные иллюстрации, пособия (по цветоведению, по этапам работы над графической и живописной композицией, по различным графическим и живописным техникам), таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции, репродукции произведений классиков русского и мирового искусства

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, работы учащихся из методического фонда школы;

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

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

«Одобрено»		«Утверждаю»
Педагогическим советом		Директор МБУДО
МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака» Протокол № __ «__»_________ 2017г.		«АДХШ им. А.М. Знака» ___________________Е.В. Андреева «__»____________2017г.

Разработчики: Андреева Елена Владимировна, преподаватель высшей категории

МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака»,

Дементьева Наталья Николаевна, преподаватель высшей категории

МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака»,

Шаповал Галина Николаевна, преподаватель высшей категории

МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака»

Рецензент: Батанов Павел Михайлович, преподаватель высшей категории МБУДО

«АДХШ им. А.М. Знака», заслуженный художник РФ

Рецензент: Винникова Татьяна Александровна, преподаватель высшей категории

КГБОУ СПО «Красноярское художественное училище (техникума)»

им. В.И. Сурикова», заслуженный работник культуры РФ,

руководитель южного методического объединения