

*Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств № 10» г. Иркутска*

«КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»

**ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«Живопись»**

Срок реализации – 4 года

Иркутск 2017 г.

Рассмотрено:

Методическим советом ДШИ № 10

«31» августа 2017 г.

Утверждаю:

Директор ДШИ №10

_____ А.Д. Шестаков.

«31» августа 2017 г.

Разработчики:

Пименова Ольга Алексеевна - заведующая художественным отделением,
преподаватель;

Олейник Дарья Сергеевна – преподаватель.

Содержание

I. Пояснительная записка

1.1. Цели программы. Задачи программы

1.2. Методы Обучения. Методические рекомендации

1.3. Материально-технические условия реализации учебного предмета
«Композиция станковая»

II. Распределение учебного времени по годам обучения

III. Содержание учебного предмета с 1 - 4 класс

IV. Требования к уровню подготовки учащихся

V. Система оценок

VI. Список методической литературы

Пояснительная записка.

Задачи курса – научить учащихся посильно отражать свои жизненные впечатления в композиционных работах.

Основные понятия курса станковой композиции – замысел и картина. Обучение композиции в предлагаемом курсе следует понимать как передачу определенных «правил» создания картины («выделения центра», «равновесия» и т.п.), и как развитие умения чувствовать зависимость изображаемого от его соотношений с листом: способа вычисления фрагмента натуры, размещения на листе фигур и пятен и т.п.

В процессе обучения учащийся должен использовать различные варианты пластических решений самых разнообразных тем, от натюрморта до сложного сюжета, и наметить возникающие при этом выразительно-смысловые эффекты.

Программа предусматривает выполнение значительного числа разнообразных заданий – длительных, иллюстрирующих пути проработки замысла до максимальной законченности.

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

В работе над композицией приветствуется показ классических произведений в репродукциях или музейных подлинниках.

1.1.Цели программы

1. Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и самоопределения личности.
2. Развитие мотивации учащихся.
3. Формирование у учащихся профессиональных навыков, знаний и умений для воплощения творческого замысла, для решения творческой задачи.

Задачи программы

- дать знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- научить применять полученные знания о выразительных средствах композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте - в композиционных работах;
- научить использованию средств живописи, их изобразительно-выразительные возможности;
- научить находить живописно-пластические, графические, декоративные решения для каждой творческой задачи;
- выработать навыки работы по композиции.

Композиция помогает формированию творческого мировоззрения и развивает художественное, образное мышление, прививает умение видеть и понимать жизненные явления, а также, помогает выявлению и развитию индивидуальных наклонностей и способностей учащихся, воспитанию и развитию художественного вкуса. Преподавание композиции связано со всей практической работой по рисунку и живописи. Композиция является объединяющей дисциплиной, и дает возможность в учебных работах реализовывать знания, полученные на уроках рисунка и живописи, так как все предметы в своей совокупности составляют единый образовательный процесс.

1.2. Методы обучения.

1. Теоретические (беседы, объяснение заданий, постановка задач)
2. Практические (обучающие задания, наброски, зарисовки, длительные задания)

Методические рекомендации

К выпускному классу у учащихся должно произойти накопление определенной суммы навыков, должны быть заложены основы планомерной, серьезной, длительной работы, приобретено умение ставить творческую задачу и решать ее на соответствующем уровне.

В целях более глубокого освоения данного предмета необходимо, чтобы практическое умение было подтверждено теоретическими знаниями, учащиеся необходимо познакомить с основными законами композиции, общепринятым словарем профессиональных терминов художника и приобщить к великой культуре прошлого - познакомить с работами мастеров зарубежного, русского и советского искусства.

Содержание предмета «Композиция станковая» должно строиться с учетом возрастных особенностей ребенка. Темы и задачи композиции должны учитывать степень развития учащихся, отвечать возрастным особенностям их восприятия действительности, знаниям и духовным запросам. От эмоционального восприятия учащихся младшего школьного возраста, как основного вида познания окружающего мира – через анализ, изучение различных материалов и способов работы, знакомство с культурным наследием - к интеллектуально-эмоциональному и аналитически – эмоциональному творческому подходу, как воплощению своих замыслов для подростка.

Работа над композицией строится по следующим этапам: ученикам предлагается тема, педагогом определяется задача задания и материал исполнения.

Далее следует работа учащихся над форэскизом, предполагающая сбор материала, поиски композиционного решения, цветовой гаммы, материала. Прделанная работа анализируется преподавателем, после чего возобновляется работа над поиском композиционного решения со свободным использованием натуральных зарисовок.

Начиная с 1 класса, необходимо решать задачи, которые будут основными для всего периода обучения композиции - это развитие воображения, фантазии, художественной наблюдательности и образного мышления ученика. Особое внимание должно быть направлено на то, чтобы творческие способности (воображение, наблюдательность) не угасали в процессе обучения, а развивались.

1.3. Материально-техническая условия реализации учебного предмета «Композиция станковая»

Материально-техническими условиями реализации учебного предмета «Композиция станковая» является наличие

1. специального оборудования: мольберты, столы;
2. библиотечного фонда: энциклопедии, тематические подборки иллюстраций;
3. материалов для занятий станковой композицией: бумага, картон, гуашь, акварель, тушь, кисти, перья, карандаши графитные, стирательные резинки, зажимы для крепления бумаги, цветная бумага.

Содержание программы по учебному предмету станковая композиция направлена на :

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;

- получение знаний о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;

- умение использовать средства живописи, графики, их изобразительно-выразительные возможности;

- умение находить живописно-пластические, графические решения для каждой творческой задачи.

II. Распределение учебного времени по годам обучения

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Учебный предмет «Станковая композиция» со сроком обучения 4 года

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации								Всего часов
	1		2		3		4		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия	32	34	32	34	32	34	264	34	264
Самостоятельная работа	8	8	8	8	8	8	8	8	64
Максимальная учебная нагрузка	40	42	40	42	40	42	40	42	328
Вид промежуточной аттестации	П.	П.	П.	П.	П.	П.	П.	И.р.	

П.-просмотр И.р.-итоговая работа

Возраст обучающихся 7-12 лет

Содержание учебного предмета с 1-4 класс.

3.1. 1 КЛАСС.

По окончании учебного года учащийся должен обладать:

1. знаниями:

- о многообразии графических и живописных материалов;
- композиции «равновесии листа»;
- о главном и второстепенном в композиции;
- о тональных и цветовых отношениях;
- о ритмике и композиционном центре.

2. умениями:

- организовывать лист цветом, тоном, линией;
- передать больше тоновые и цветовые отношения;
- работать самостоятельно, индивидуально, творчески.

Примерный тематический план.

№	Наименование разделов и заданий	Кол – во часов
1.	Свободная тема.	4 ч.
2.	Воспоминания о лете. Композиция из цветов и растений.	4 ч.

3.	Осенняя сказка	4 ч.
4.	Портрет сказочного героя.	4 ч.
5.	Композиция с животными на крышах.	6ч.
6.	Пейзаж «Мой родной край».	8 ч.
7.	Зимние виды спорта.	8 ч.
8.	Букет для моей мамы, бабушки. Декоративный букет.	6 ч.
9.	Декоративная рыба.	8ч.
10.	«Морское дно»	6 ч.
11.	«Весна в городе»	10ч.
		68 ч.

Содержание заданий.

№	Наименования задания	Учебные задачи	Материал	Размер
1.	Свободная тема.	Выявление способностей у детей.	гуашь	A3
2.	Воспоминания о лете. Композиция из цветов и растений.	Организация листа пятном. Работа на замесах. Выявление разнообразия зеленого цвета.	гуашь	A3
3.	Осенняя сказка.	Создание интересной композиции с учетом характера деревьев. Сложность цветового замысла. Цветовая раскладка желтых и красных оттенков. Знакомство с техникой «мазка»	гуашь	A3
4.	Портрет сказочного героя.	Интересное композиционное решение. Цветовая гармония. Работа над цветом кожи человека.	гуашь	A3
5.	Композиция с животными на крышах.	Понятие ритма в композиции. Организация листа цветом.	гуашь	A2
6.	Пейзаж «Мой родной край».	Работа цветом, тоновыми отношениями, выразительность работы, выделение композиционного центра.	гуашь	A2
7.	Зимние виды спорта.	Выделение композиционного центра, ритм в композиции. Выразительные цветовые решения.	гуашь	A2
8.	Букет для моей мамы, бабушки. Декоративный букет.	Выразительное решение композиции. Передача настроение через цвет. Понятие стилизации, декоративности. Красочное цветовое решение.	гуашь	A2
9.	Декоративная рыба.	Закрепление понятие декоративности. Работа большими цветовыми отношениями с ведением декора.	гуашь	A2
10.	«Морское дно»	Организация листа. Сложность цвета, декоративность. Ритм в работе.	гуашь	A2
11.	«Весна в городе»	организация картинной плоскости; решение листа как единого целого,	гуашь	A2

		наблюдательность и образное мышление, выделение главного и второстепенного в решении композиции; умение использовать колорит для передачи эмоционального состояния, формирование навыка работы над фор эскизами.		
--	--	--	--	--

3.2. 2 КЛАСС.

По окончанию учебного года учащийся должен обладать:

1. знаниями:

- о композиции, равновесии листа;
- о главном и второстепенном в композиции;
- о тональных и цветовых отношениях;
- о ритмике и композиционном центре.

2. умениями:

- последовательно вести работу;
- организовывать плоскость листа тоном, цветом;
- передавать большие тоновые отношения;
- организовывать лист цветом.

Примерный тематический план.

№	Наименование разделов и заданий	Кол- во часов
1.	Композиция с животными и людьми. «Воспоминания о лете».	8 ч.
2.	«Моя любимая профессия».	8 ч.
3.	Пейзажная композиция «Осенний день» с отражающим настроением колоритом: а) пасмурный день; б) солнечный день; в) удивительный закат.	8 ч.
4.	Зимний город.	10 ч.
5.	Композиционный тематический натюрморт.	10 ч.
6.	«В городе весна».	12 ч.
7.	Иллюстрации к сказкам Г. Х. Андерсена.	12 ч.
		68 ч.

Содержание заданий.

№	Наименования задания	Учебные задачи	Материал	Размер
1.	Композиция с животными и людьми. «Воспоминания о лете».	Организация листа пятном, умение из происходящего выбрать самое интересное, выразительное, цветовое решение композиции. Работа большими отношениями.	гуашь, воск. мелки	A2

2.	«Моя любимая профессия».	Передача деятельности человека. Работа большими цветовыми отношениями. Грамотное цветовое и тоновое решение работы.	гуашь, гелиевая ручка, тушь.	A3 A2
3.	Пейзажная композиция «Осенний день»: а) пасмурный день; б) солнечный день; в) удивительный закат. Ритмы в городе.	Ритмическое решение формата. Работа в ограниченной палитре. С применением гелиевой ручки. Линия, пятно в композиции.	гуашь	A2
4.	«Зимний город».	Передача зимнего состояния природы. Организация листа пятном. Понятие ритма. Работа с репродукциями. Грамотное решение формата. Передача состояния за счет цветовых и тоновых отношений.	Гуашь, графические материалы, тушь.	A2
5.	Композиционный тематический натюрморт.	Компоновка пятном. Развитие образного мышления. Красочность, нарядность работы. Умение передать образ заданного натюрморта.	гуашь	A2
6.	«В городе весна».	Передача состояния внешнего настроения. Поиски композиционного мышления.	гуашь, воск. мелки, цв. кар-ши.	A2
7.	Иллюстрация к сказкам Г.Х. Андерсена.	Выбор главного, умение литературный текст перенести в рисунок. Понятие композиционного центра. Ритм тоновых пятен. Законченность работы.	Графические материалы: карандаши, маркеры, тушь.	A3

3.3. 3 КЛАСС.

По окончании учебного года учащийся должен обладать:

1. знаниями:

- о законах организации листа соответственно теории станковой композиции;
- о выразительных средствах графических и живописных техник соответствующих решению данной темы;
- о законах раскрытия пространства в композиции, передачи состояния, настроения освещенности в работе.

2. умениями:

- работать с натурным материалом;
- починать второстепенное главному;
- найти колористическую образность композиции, последовательно, самостоятельно вести работу от эскиза до завершения;
- выбрать живописный и графический прием зависимости от сюжета, выделять центр композиции тоном, цветом, чувствовать ритм в композиции, уметь использовать композиционные законы для построения композиционного пространства.

Примерный тематический план.

№	Наименование разделов и заданий	Кол – во часов
1.	«Мой пленэр».	12 ч.
2.	«Зимний пейзаж с животными и людьми».	12 ч.
3.	Весна в Иркутске.	14 ч.
4.	Иллюстрации к произведениям.	14 ч.
5.	Композиционный портрет.	16 ч.
		68 ч.

Содержание заданий.

№	Наименования задания	Учебные задачи	Материал	Размер
1.	«Мой пленэр».	Выполнение эскизов использование пленэрных зарисовок, этюдов. Умение из окружающей среды выбрать главное, выразительное. Цветовое, тоновое решение композиции. Колорит, выразительность композиции. Выделение композиционного центра.	Масляная пастель, цв. кар-ш, гуашь (по выбору)	A2
2.	«Зимний пейзаж с животными и людьми». (19ч.)	Выбор формата. Поиски в эскизах. Ритм. Тоновое решение. Цветовая уравновешенность работы. Выражение цветом задуманного настроения. Состояние природы.	цв. кар-ш, гуашь (по выбору)	A2
3.	«Весна в Иркутске» (23ч.)	Композиционное, выразительное решение работы. Цветовая, тоновая гармония. Передача настроения, состояния. Просмотр репродукций и фотографий с целью найти особую выразительность в работах художников и фотографах Иркутска.	гуашь	A2
4.	Иллюстрации к прочитанным произведениям. (19ч.)	Композиционное решение. Решение планов в композиции. Тоновое, колористическое решение. Передача общего смысла, характера выбранного действия произведения.	цв. кар-ш, гуашь (по выбору)	A2

5.	Композиционный портрет. (19ч.)	Организация формата пятном. Композиционное решение. Тоновое решение.	пр. кар-ш, гуашь (по выбору)	A2
----	--------------------------------	--	------------------------------	----

3.4. 4 КЛАСС.

По окончанию учебного года учащийся должен обладать:

1. знаниями:

- о методике анализа своей работы на каждом этапе;
- о законах организации листа;
- о выразительных средствах графических и живописных техниках соответствующих решениях данной композиции.

2. умениями:

- подчинять второстепенное главному;
- работать с натуральными материалами;
- выбирать живописный или графический прием в зависимости от сюжета;
- уметь самостоятельно работать, индивидуально решать тему, вести работу поэтапно, цельно и завершить её;
- найти колористическую образность композиции;
- уметь серьезно анализировать свои работы, работы товарищей.

Примерный тематический план.

№	Наименование разделов и заданий	Кол- во часов
1.	Композиция на тему – «Город и горожане».	16 ч.
2.	Композиция на динамику, ритм, активное движение группы людей.	16 ч.
3.	Историческая композиция по мотивам литературных произведений.	18 ч.
4.	Композиция «Человека в интерьере».	18 ч.
		68 ч.

Содержание заданий.

№	Наименования задания	Учебные задачи	Материал	Размер
1.	Композиция на тему – «Город и горожане». Умение изображать городской пейзаж, грамотно связывать эмоционально-художественный настрой города и человека	Работа над эскизом (поиске). Тон, цвет. Умение работать с натурным материалом, выявлять главное, интересное. Организация листа композиционно. Цветовая, тоновая характеристика работы. Колорит или выразительность графического решения. Основная задача выразительно решить сюжетный	гуашь, акварель, кар-ш М-Мб, цв. кар-ш, гелиевая ручка, восковая постель (по	A2

		пейзаж. Законченность работы.	выбору)	
2.	Композиция на динамику, ритм, активное движение группы людей.	Работа над эскизом. Поиски выразительного решения. Смысловое единство действий и окружения. Выбор формата. Выявление композиционного центра. Контрастные тоновые отношения. Умение связать группу людей единым смысловым движением и ритмом. Предлагаемые темы композиции – «Спорт», «Танец», «Цирк», «Национальные народные праздники» и т.д.	по выбору учащ-ся	A2
3.	Историческая композиция по мотивам литературных произведений	1-3фигурная композиция по мотивам литературных произведений или на основе выдающихся исторических событий. Работа над сюжетом исторической композиции. Умение выявлять масштабное соотношение главного героя и второстепенных лиц. Для создания художественного образа главного героя и всего замысла необходимо грамотно создать «оркестровку» второстепенных лиц Создание образа сложных интересных личностей. Продуманность поз и жестов. Гармония или дисгармония. Самостоятельный выбор тоновых и цветовых отношений, выражающих характер выбранного сюжета. Умение самостоятельно расположить источник света. Оригинальность исполнения. Динамичность движения.	гуашь, цв. карандаши.	A2
4.	Композиция «Человека в интерьере».	Грамотное ведение работы над эскизом. Использование интерьера и его элементов как средства для создания сложной композиции. Поиск структурного решения композиции, тоновой и цветовой характеристики, выразительность образа. Ведение работы поэтапно, цельно, её завершенности.	пр. кар-ш, тушь.	A2

IV. Требования к уровню подготовки учащихся

Содержание программы учебного предмета «Композиция станковая» обеспечивает художественно-эстетическое развитие личности обучающегося и приобретение ею художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства.

Результатом освоения программы по композиции станковой является:

- приобретение учащимися таких личностных качеств, как ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, способствующих восприятию в достаточном объеме учебной информации;
- развитие художественного вкуса, образного видения, приобретение навыков творческой деятельности;
- умение давать объективную оценку своему труду, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности;
- формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе;
- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам.

Учащиеся, освоившие программу по станковой композиции, должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

- 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 тональной пластике, цвете, контрасте - в композиционных работах;

- умение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные возможности;

- умение находить живописно-пластические, графические решения для каждой творческой задачи;

V. Система оценок

При выставлении оценок учащимся используется 5-балльная система или качественное оценивание (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, плохо).

Отметка «5» («отлично») ставится за глубокое понимание программного материала. Умение самостоятельно выполнить практическую работу, не допустив ошибок.

Отметка «4» («хорошо») ставится за правильное и глубокое усвоение программного материала. При этом допускаются неточности и незначительные ошибки.

Отметка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о том, что ученик знает основные положения учебного материала, но не умеет их реализовывать, допускает отдельные ошибки и неточности в содержании знаний, форме исполнения работы.

Отметка «2» («неудовлетворительно») выставляется за плохое усвоение материала, а не за отсутствие знаний. Неудовлетворительный результат показывает, что ученик знаком с учебным материалом, но не выделяет основные положения, допускает существенные ошибки.

Отметка «1» («плохо») ставится тогда, когда ученик не знаком с учебным материалом.

Список методической литература:

1. М. Сокольникова «Основы композиции» 1991г. и-во «Титон»
2. М. Сокольникова «Основы живописи» 1991г. и-во «Титон»
3. А.К. Претто, А. Копалько «Творчество и выражение».
4. А. Лезина «Птицы России» и-в «Изобразительное искусство».
5. «Школа изобразительного искусства» Москва 1986г. «Искусство».
6. Шорохов Е., «Основы композиции» М. 1979г.
7. «Школа изобразительного искусства» М. 1960г. (Сборник).
8. Рабинович М. Пластическая анатомия человека, четвероногих, живописных, птиц и её применение в рисунке» М. 1978г.
9. «Школа изобразительного искусства» М. 1964г.
10. Журнал, «Юный художник» ежемесячный журнал. 1988-2003