

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Детская школа искусств г. Строитель

Программа

*по дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного
искусства по учебному предмету
«Композиция станковая»*

Срок обучения: 4

г. Строитель 2014г.

«Одобрена»

«Утверждаю»

Заседанием педагогического совета
МБОУ ДОД ДШИ г. Строитель

Директор ДШИ
Коваленко Т.Д.

Дата рассмотрения «28» марта 2014 г.

Дата утверждения «28» марта 2014 г.

Разработчик:

Смолякова Диана Анатольевна –
преподаватель по классу
изобразительного искусства
МБОУ ДОД ДШИ г. Строитель,
заведующая секцией изобразительного
искусства Яковлевского зонального
методического объединения

Елисеева Лариса Николаевна –
преподаватель по классу
изобразительного искусства
МБОУ ДОД ДШИ г. Строитель

Рецензент:

Пищулина Галина Михайловна –
преподаватель художественных спец дисциплин
высшей квалификационной категории
Яковлевского педагогического колледжа.
Отличник народного образования

Рецензия

на дополнительную общеразвивающую программу
в области изобразительного искусства
по учебному предмету «Композиция станковая»
составленную преподавателем МБОУ ДОД ДШИ г. Строитель
Смоляковой Д.А., Елисеева Л.Н.

Учебный предмет «Композиция станковая», входящий в комплекс дисциплин дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства, направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению графических и живописных работ, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ребенка.

Преподаватели рассматривают основные категории композиции, использует их в соответствии с тематикой занятий, что обеспечивает научно-методический подход автора-составителя проведения цикла занятий по композиции.

Смолякова Д.А. и Елисеева Л.Н. дают спектр заданий с применением разнообразных художественно-графических техник и материалов. Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных предметов: «Основы академического рисунка и живописи» и «Основы декоративно-прикладного творчества».

Дополнительная общеразвивающая программа состоит из следующих разделов:

1. Пояснительная записка
2. Содержание учебного предмета
3. Требование к уровню подготовки обучающихся
4. Формы и методы контроля, система оценок
5. Методическое обеспечение учебного процесса
6. Список литературы и средств обучения

Успешное развитие учащихся зависит от целенаправленного обучающего воздействия педагога, организующего деятельность, систематическое последовательное развитие восприятия, представлений, на основе которых формируется изобразительная деятельность.

Необходимо отметить, что представленный базовый методический программный материал имеет научно-практическую основу преподавания в условиях современных требований к художественному образованию обучающихся в условиях детской школы искусств.

Рекомендовать дополнительную общеразвивающую программу к экспериментальному внедрению в общеобразовательный процесс МБОУ ДОД ДШИ г. Строитель.

Рецензент:

Преподаватель художественных спец дисциплин
высшей квалификационной категории
Яковлевского педагогического колледжа
Отличник народного образования.

Г.М. Пищулина

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.*
- *Срок реализации учебного предмета.*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмет.*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий.*
- *Цели и задачи учебного предмета.*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета.*
- *Методы обучения.*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Содержание разделов и тем.*
- *Годовые требования*

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки;*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации преподавателям;*
- *Дидактические материалы;*

VI. Список литературы и средств обучения

- *Методическая литература*
- *Учебная литература*
- *Средства обучения*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к общеобразовательной программе в области изобразительного искусства.

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

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

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

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 4 года.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 4-летнем сроке обучения составляет **280** часов.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий (численностью от 11 человек).

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подхода.

Цель и задачи учебного предмета

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

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, 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».

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 программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

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.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- основы композиции станковой
- цвет в композиции станковой
- сюжетная композиция
- декоративная композиция
- создание художественного образа в композиции
- графика
- итоговая работа

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела/темы	Вид учебного занятия	Количество аудиторных часов
1 год обучения			
Раздел 1. Основы композиции станковой.			
1.1	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции.	урок-беседа	1
1.2	Равновесие основных элементов композиции на листе. Исполнение сюжетной композиции на заданную тему: «Мои друзья», «Летние игры» и т.п.	урок	7
Раздел 2. Сюжетная композиция			

№	Наименование раздела/темы	Вид учебного занятия	Количество аудиторных часов
2.1	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 3 тона. выполнение композиции на тему русских сказок.	урок	10
Раздел 3. Ритм в композиции станковой			
3.1	Изучение понятия композиционного ритма. Создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», «Метель», «Карнавал».	урок	16
3.2	Композиционный центр в станковой композиции. Иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане»	урок	18
3.3	Выразительные средства композиции. Выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или городской)	урок	18
Итого:			70 ч.
2 год обучения			
Раздел 1. Цвет в композиции станковой.			
1.1	Цвет в композиции станковой. Выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов.	урок	8
Раздел 2. Сюжетная композиция			

№	Наименование раздела/темы	Вид учебного занятия	Количество аудиторных часов
2.1	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции). Иллюстрация к литературному произведению: Пушкин, Бажов и т.д.	урок	12
2.2	Пейзаж, как жанр станковой композиции. Пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.	урок	16
Раздел 3. Декоративная композиция			
3.1	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения. Создание плоскостного изображения предмета, монохром: рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени», изображение силуэта этого предмета.	урок	8
3.2	Стилизация изображения животных. Создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира».	урок	8
3.3	Декоративная стилизованная композиция из природных растительных форм.	Урок	8
3.4	Композиция стилизованного пейзажа.	Урок	10
Итого:			70 ч.
3 год обучения			
Раздел 1. Цвет в композиции станковой			
1.1	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей. Создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной	урок	16

№	Наименование раздела/темы	Вид учебного занятия	Количество аудиторных часов
	группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья».		
Раздел 2. Сюжетная композиция (исторический жанр)			
2.1	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении. старинная архитектура, интерьер, древнерусское зодчество, барокко и т.п.	урок	18
Раздел 3. Создание художественного образа в композиции			
3.1	Иллюстрации к литературным произведениям. Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-сказочников: Андерсен, Шарль Перро и т.п.	урок	18
Раздел 4. Книжная графика			
4.1	Иллюстрация. Понятия: обложка, титульный лист, форзац, «красная строка». Произведение по выбору преподавателя.	урок	18
	Итого:		70 ч.
4 год обучения.			
Раздел 1. Графика			
1.1	Создание сложной образной графической композиции. Вводная беседа на тему «аллегория». Создание сложного художественного образа в композиции, на выбор преподавателя.	урок	12

№	Наименование раздела/темы	Вид учебного занятия	Количество аудиторных часов
1.2	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента.	Урок	20
1.3	Специфика театрально – декорационного искусства. Эскиз декорации и костюмов к спектаклю: зарисовки интерьеров, наброски.	Урок	18
Раздел 2. Сюжетная композиция			
2.1	Сюжетная композиция на конкурсные темы. Выполнение различных заданий, определенных тематикой конкурсов, тональных и цветовых эскизов. Создание многофигурной композиции в определенном формате с учетом плановости и динамики действия.	Урок	20
	Итого:		70 ч.

Раздел 1. Основы композиции станковой

1.1. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников.

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

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

1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе.

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

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

Задания:

а) исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Мои друзья», «Летние игры» и т.п.).

б) зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений.

Материал: по выбору учащихся, лист А3.

Раздел 2. Сюжетная композиция

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

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

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

Задания: выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма. Наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по воображению.

Материал: гуашь, акварель, лист А3

Раздел 3. Ритм в композиции станковой.

3.1 Изучение понятия композиционного ритма.

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

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

а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск отрекается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче), Боттичелли «Оплакивание» (Милан), «Весна» (Уффици), Питер Брейгель «Охотники на снегу».

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

Задание: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении.

Материал: по выбору учащихся, формат А4/А3

3.2. Композиционный центр в композиции станковой.

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

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

Задание: иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов. Выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента.

Материал: гуашь, формат А4/А3

3.3. Выразительные средства композиции станковой.

Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», «пропорции тона» и «состояние в пейзаже».

Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс».

Задание:

- а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;
- б) выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем. Самостоятельный подбор цветовой шкалы к заданиям по живописной композиции.

Материал: гуашь, акварель, формат А4/А3

2 год обучения

Раздел 1. Цвет в композиции станковой

1.1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

Цель: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние».

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

Задание: выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками. Двух- или трех плановое пространство.

Создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте.
Самостоятельный анализ произведений великих художников.

Материал: гуашь, лист А3

Раздел 2. Сюжетная композиция

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

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

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

Задание: Иллюстрация к литературному произведению: Пушкин, Бажов и т.д.

Выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.

Материал: по выбору учащихся, формат А3

2.2 Пейзаж, как жанр станковой композиции.

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

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

Задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба. Закрепление понятий статика, динамика, композиция, перспектива, цветовое решение. «Пейзаж-настроение», «Я люблю свой город»

Материал: по выбору учащихся, формат А3/А2

Раздел 3. Декоративная композиция

3.1 Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

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

Задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром: рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени», изображение силуэта этого предмета. Выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.

Материал: гуашь, формат А3 или аппликация формат А3/А4

3.2 Стилизация изображения животных.

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Задание: создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле. Создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира».

Материал: по выбору учащихся, формат - по выбору учащихся (возможна коллективная работа)

3.3 Декоративная стилизация природных и растительных форм.

Цель: научиться подмечать характерные особенности объектов, заострять на них внимание, делая композиционные акценты, и подчиняя им все изображение.

Задача: овладеть способами художественной обработки формы с целью усиления выразительности ее природных качеств.

Задание:

- а) выполнить стилизованную зарисовку деревьев, коры деревьев, растений;
- б) выполнить стилизованную декоративную композицию из природных растительных форм (по выбору автора).

Материал: по выбору учащихся, формат А4, А3.

3.4 Композиция стилизованного пейзажа.

Цель: научиться стилизовать панорамные природные мотивы.

Задача: овладеть умением органичного введения декора в композицию пейзажа; выполнить интересную композицию, сохранив пластику природной среды; добиться выразительности композиции, верно распределив тональные и цветовые отношения.

Задание:

а) выполнить эскизные поиски и зарисовки.

б) выполнить композицию стилизованного пейзажа, в котором изображаемые объекты будут предельно упрощены. Можно использовать несложный декор.

Материал: гуашь, акварель, фломастеры, цветные карандаши, формат А4, А3.

3 год обучения

Раздел 1. Цвет в композиции станковой

1.1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.

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

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

Задание:

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

б) исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.

Материал: по выбору учащихся, формат А4/А3

Раздел 2. Сюжетная композиция (исторический жанр)

2.1. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику.

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

- совмещение разновременных событий;
- совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);

- сочетание разнонаправленного движения;
- совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции, приобретение опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли детали в утверждении достоверности изображения.

Задание:

- а) Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении.
- б) Выбор темы и сюжета для разработки композиции.
- в) Исполнение мини-серии в материале.

Предполагаемые темы: старинная архитектура, интерьер, древнерусское зодчество, барокко и т.п.

Материал: по выбору учащихся, формат А4/А3/А2

Раздел 3. Создание художественного образа в композиции

3.1. Иллюстрации к литературным произведениям.

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

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

Задание:

- а) Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»).
- б) Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-сказочников: Андерсен, Шарль Перро и т.п.

Материал: по выбору учащихся, формат А3

Раздел 4. Книжная графика

4.1 Иллюстрация.

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики: параметры страницы и ее заполнение, взаимодействие чистого пространства листа и изображения.

Задача: умение применять оригинальный визуальный эффект, помогающий восприятию литературного произведения.

Задание:

- а) выполнение иллюстрации с разработкой схемы визуального эффекта, трансформирующего форму и вписывающегося в композицию графического листа.
- б) понятия: обложка, титульный лист, форзац, «красная строка»
- в) отбор самого выразительного эпизода литературного произведения для наиболее полного раскрытия его через визуальный эффект.
- г) произведение по выбору преподавателя

Материал: по выбору учащихся, формат А4/А3

4 год обучения

Раздел 1. Графика

1.1 Создание сложной образной графической композиции.

Графический лист «Аллегория».

Цель: развитие абстрактно-образного мышления.

Задача: условное изображение абстрактных идей посредством конкретного художественного образа.

Задание:

- а) вводная беседа на тему «аллегория». Создание сложного художественного образа в композиции;
- б) сбор подготовительного материала. (формат А3)

Предполагаемая тема: на выбор педагога

Материал: на выбор учащихся, формат А2 Раздел 2. Сюжетная композиция

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

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

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

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

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала. Изучение материальной культуры времен и стран.

1.3 Специфика театрально – декорационного искусства.

Эскиз декорации и костюмов к спектаклю: зарисовки интерьеров, наброски.

Цель: общность темы; создание серии.

Задачи: отбор материала для композиции; развитие темы – в движении: ритмическом, колористическом и пространственном.

Задание:

Композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

Материал: по выбору учащихся, формат А3

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Сюжетная композиция на конкурсные темы.

Цель: закрепление полученных традиционных композиционных базовых законов и правил.

Задача: формирование навыков самостоятельной работы в различных жанрах композиции.

Задание:

а) выполнение различных заданий, определенных тематикой конкурсов, тональных и цветовых эскизов. Создание многофигурной композиции в определенном формате с учетом плановости и динамики действия.

б) сбор натурального материала, изучение материальной культуры. Тема на выбор учащихся

Материал: по выбору учащихся, формат А2.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» является приобретение обучающимся 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 тональной 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.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 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).

Итоговая работа предполагает создание серии, 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 реализовать выбранную идею в серии листов (не менее трех), 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 класса.

Этапы работы:

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

Критерии оценок

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

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

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 эскизов.
7. Варианты цветотональных эскизов.
8. Выполнение картона.
9. Выполнение работы на формате в материале.

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

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

Дидактические материалы

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

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

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981

8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
13. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977
18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995
19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996

7. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997
8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

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, интерактивные доски;
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

Учебный план общеразвивающей программы

№	Наименование учебного предмета	Годы обучения (классы), кол-во аудиторных занятий в неделю			
		I	II	III	IV
1.	Учебные предметы художественно-творческой подготовки				
1.1	Основы изобразительной грамоты и рисования	2	2	2	3
1.2	Основы декоративно-прикладного творчества	1	2	2	2
2	Учебный предмет историко-теоретической подготовки				
2.1	Беседы об искусстве	1	1	1	-
3	Учебный предмет по выбору				
3.1	Композиция станковая	1	2	2	2
	Итого:	5	6	6	6

