

Управление культуры администрации Города Томска
Муниципальное автономное образовательное учреждение
Дополнительного образования
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №2» ГОРОДА ТОМСКА

ОДОБРЕНА

Педагогическим Советом МАОУДО «ДХШ №2»

Протокол №7 от 13.06.2023 г.

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного
искусства «Классы ИЗО «Перспектива» (Живопись)

Программа
по учебному предмету

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ СТАНКОВОЙ

Томск
2023

Разработчики:

Е.И. Абрамова, Н.Н. Долгих преподаватели Детской художественной школы №2 Города Томска

Рецензенты:

О.Г. Попова, преподаватель Детской художественной школы №2 Города Томска, член ВТОО «Союз художников России»

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	3
Содержание учебного предмета	6
Требования к уровню подготовки обучающихся	12
Формы и методы контроля, система оценок	13
Методическое обеспечение учебного процесса	16
Список литературы и средств обучения	31
Материально-технические условия реализации	33

Пояснительная записка

Композиция является одной из ведущих дисциплин в системе начального художественного образования. Понятие «Композиция» связано с созданием художественного образа, где аккумулируются все знания по рисунку, живописи в едином творческом процессе, направленном на художественно-образное осмысление определенной темы и выявление формально-пластических связей построения художественного произведения. Без понимания основных элементов композиции, невозможен грамотный, сознательный подход к творчеству. Во все времена и во всех видах изобразительного искусства высоко ценилось чутьё и умение художника выстраивать логически чёткую и ясно понимаемую композицию.

Курс учебного предмета «Композиция» в детской художественной школе представляет собой систематические занятия под руководством преподавателя.

Главные понятия курса станковой композиции – замысел и картина. Замысел дает представление о цели работы, ее смысле, об эволюции образа в процессе его создания. Картина – в результате работы, оформляет замысел в законченное произведение

Срок реализации учебного предмета: Срок освоения учебной программы «Композиция станковая» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет включительно, составляет 5 лет.

Объем учебного времени.

Максимальная учебная нагрузка: 924 часа

Объем аудиторной нагрузки, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Композиция станковая» – 363 час

1 класс: I полугодие 2 часа в неделю, II полугодие 3 часа в неделю т.е. 83 часа в год

2класс: I полугодие 2 часа в неделю, II полугодие 2 часа в неделю т.е. 66 часов в год

3 класс: I полугодие 2 часа в неделю, II полугодие 2 часа в неделю т.е. 66 часов в год

4 класс: I полугодие 2 часа в неделю, II полугодие 2 часа в неделю т.е. 66 часов в год

5 класс: I полугодие 3 часа в неделю, II полугодие 2 часа в неделю т.е. 82 часа в год

Объем внеаудиторной (самостоятельной) работы, предусмотренный на реализацию учебного предмета «Композиция станковая» – 561 час.

Объём самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебному предмету за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального общего и среднего образования, реального объёма активного времени суток и планируется следующим образом:

1 класс: 3 часа в неделю, т.е. 99 часов в год

2класс: 3 часа в неделю, т.е. 99 часов в год

3 класс: 3 часа в неделю, т.е. 99 часов в год

4 класс: 4 часа в неделю, т.е. 132 часа в год

5 класс: 4 часа в неделю, т.е. 132 часа в год

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. Годовая нагрузка: 8 часов

Аудиторная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю.

Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповые занятия.

Виды учебных занятий.

Аудиторные занятия: урок, практическое занятие, мастер-класс, лекция, беседа, семинар, предметная олимпиада.

Внеаудиторная работа используется на выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Реализация программы «Композиция станковая» обеспечивается консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям

Цель: целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету «Композиция станковая»

Задачи:

- формирование у учащихся комплекса знаний, умений и навыков по композиции станковой., позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства (знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы; знание основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-ассиметрии; 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 решения для каждой творческой задачи; навыки работы по композиции).
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих самостоятельной творческой деятельности (приобретение навыков творческой деятельности, умение планировать свою домашнюю работу, осуществление самостоятельного контроля своей учебной деятельностью, умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности).

Связь учебного предмета с другими учебными предметами учебного плана образовательного учреждения. Программой предусмотрено осуществление межпредметных связей с уроками живописи, рисунка, пленэра и истории искусства. Знания, умения и навыки, полученные учащимися при изучении данных дисциплин, закрепляются в композиционных заданиях и находят творческое применение при исполнении учебных композиций.

Теоретический материал по учебным предметам изложен в схожей последовательности, направлен на формирование, закрепление и углубление необходимой учебной информации.

Краткое обоснование структуры программы.

Программа учебного предмета выполняет

- процессуально - содержательную функцию, определяющую логическую последовательность усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;
- оценочную функцию, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания, устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных знаний, умений и навыков.

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: объяснительно - иллюстративные, поисковые, исследовательские, проблемные и др.

Содержание учебного предмета

Содержание программы учебного предмета составлено с учетом:

- создания условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- овладения детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- выявления одаренных детей в области изобразительного искусства с целью их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области искусств.

Успешность реализации программы во многом зависит от способов организации учебной, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Опыт художественно-творческой деятельности на уроках композиции включает:

- восприятие произведений искусства, особенности художественного творчества;
- открытие образной сущности искусства: художественный образ, его условность;
- отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу.
- получение представления о богатстве и разнообразии художественной культуры мира, выдающихся представителях изобразительного искусства;
- участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению;
- получение представления о роли изобразительных искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения;
- получение представления о красоте и разнообразии природы, человека, зданий, предметов, выраженных средствами композиции;
- выбор средств художественной выразительности для создания художественного образа в соответствии с поставленными задачами;
- умение чувствовать и передавать настроение в творческой работе с помощью законов, правил, средств композиции.
- использование различных художественных техник и материалов:

В течение освоения программы учащиеся получают представление об отличии станковой композиции от других предметов и в тоже время тесную взаимосвязь с ними. Курс живописи в детской художественной школе строится по принципу постепенности (от простого к сложному).

Основной вид занятий по композиции – практические занятия в классе. Изучение композиционных законов на простых формальных упражнениях закрепляется при выполнении несложных предметных композиций и более сложных сюжетных.

Виды заданий разнообразны: кратковременные упражнения, поиск композиционного решения на форэскизах, более длительные задания на большом формате (не более 1/2 листа), домашние зарисовки, сбор натурального материала для раскрытия темы.

Воспитание у учащихся привычки делать натурные зарисовки, наброски и этюды с возможным прицелом на дальнейшую разработку и поиск решения тем в композиционных заданиях – одна из важнейших задач формирования художника. При планировании самостоятельной работы обучающихся возможны различные виды внеаудиторной работы: домашние задания, посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Домашние задания помогают в освоении пройденного материала, изучаемого на уроке, являются его логическим продолжением.

Чтобы более глубоко освоить учебный предмет, необходимо практические умения подкреплять прочными теоретическими знаниями, для чего учащимся нужно обязательно объяснять основные законы красоты и приближать их к великой культуре прошлого – знакомить с работами мастеров зарубежного и русского искусства.

Сложность и последовательность заданий, время на их выполнение определено программой, однако, в отдельных случаях, в зависимости от уровня подготовки учащихся, преподавателю предоставляется право изменять задания, сокращать или увеличивать количество времени на их выполнение в пределах общего количества часов, отведенных учебным планом.

Отдельные задания можно давать учащимся индивидуально, в зависимости от усвоения материала.

В программу включены лучшие задания, апробированные в практической деятельности педагогов школы и дающие стабильные положительные результаты.

Формат практических заданий должен соответствовать задачам композиции, времени, отведенного на её исполнение, выбранной техники и художественных материалов.

Содержание учебного материала по годам обучения.

1 КЛАСС

Рекомендуются к выполнению следующие:

Аудиторные занятия		Самостоятельная работа	
Задания	Кол-во учебных часов	Задания	Кол-во учебных часов
1 класс, 1 полугодие			
1. Упражнение. Слон, жираф и крокодил прямо в раму угодил	4	1. Силуэтное изображение людей и животных.	9
2. Упражнение на одно, три пятна в заданной плоскости.	4	2. Силуэтное изображение предметов с натуры на белом и черном фоне	9
3. Упражнение. Животное, рыба, птица.	6	3. Упражнение «Натюрморт из трех предметов»	9
4. Упражнение. Линия, как выразительное средство композиции.	6	4. Упражнение «Многообразие линий»	6
5. Замок (дворец, терем, корабль).	6	5. Упражнения «Симметрия», «Асимметрия», «Хаос»	9
6. Цветовые упражнения на ритм.	4	6. Упражнение «Цветовые ассоциации»	3
Промежуточная аттестация (зачёт)	2	7. Посещение учреждений культуры, участие в творческих мероприятиях	3
Всего:	32		48
1 класс, 2 полугодие			
1. Анималистическая композиция	15	1. Сбор материала, наброски, эскизы для а/з. 1	12
2. Иллюстрация к волшебной фантастической сказке.	15	2. Сбор материала, наброски, эскизы для а/з. 2	12

3. Упражнение «Родственная гармония».	3	3. Упражнение «Фрукты».	3
4. Портрет «Аллегория».	18	4.Сбор материала, наброски, эскизы для а/з.	12
		5.Калькирование плоскостных композиций Древнего Египта.	9
Промежуточная аттестация (экзамен)		6.Посещение учреждений культуры, участие в творческих мероприятиях	3
Всего:	51		51
Итого за год:	83		99

2 КЛАСС

Рекомендуются к выполнению следующие задания:

Аудиторные занятия		Самостоятельная работа	
Задания	Кол-во учебных часов	Задания	Кол-во учебных часов
2 класс, 1 полугодие			
1.Упражнение «Многообразие текстур»	4	1.Упражнение «Многообразие текстур».	6
2.«Городской пейзаж»	12	2.Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/з. 2 .	12
3.Упражнение «Стихии природы»	4	3.Упражнения «Фактуры»	3
4.«Деревенский пейзаж»	15	4.Упражнение «Времена года».	12
		5.Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания 4 .	12
Промежуточная аттестация (зачёт)	2	6.Посещение учреждений культуры, участие в творческих мероприятиях	3
Всего:	32		48
2 класс, 2 полугодие			
1.«Добро и зло»	20	1.Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания 1	18
		2.Упражнение «Родственно-контрастная цветовая гармония».	6
2.Упражнение «Способы передачи объёма, пространства средствами	4	3.Зарисовки с натуры мелких предметов в	6

графики».		натуральную величину средствами графики	
3.«Чаепитие».	20	4.Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания 2	18
Промежуточная аттестация (экзамен)		5.Посещение учреждений культуры, участие в творческих мероприятиях	3
Всего:	34		51
Итого за год:	66		99

3 КЛАСС

Рекомендуются к выполнению следующие задания:

Аудиторные занятия		Самостоятельная работа	
Задания	Кол-во учебных часов	Задания	Кол-во учебных часов
3 класс, 1 полугодие			
1.«Интерьер».	14	1.Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания 1.	12
		2.Упражнения «Статика», «Динамика»	9
		3.Упражнение «Родственная гармония».	9
2.«Пейзаж». Исторический жанр	16	4.Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания 2.	15

Промежуточная аттестация (зачёт)	2	5.Посещение учреждений культуры, участие в творческих мероприятиях	3
Всего:	32		48
3 класс, 2 полугодие			
1. «Тематический натюрморт»	16	1.Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания 1.	15
		2.Упражнение «Контрастная гармония	15
2. «Портрет в интерьере».	18	3.Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания 2.	18
		4.Посещение учреждений культуры, участие в творческих мероприятиях	3
Итого за год:	66		99

4 КЛАСС

Рекомендуются к выполнению следующие задания:

Аудиторные занятия		Самостоятельная работа	
Задания	Кол-во учебных часов	Задания	Кол-во учебных часов
4 класс, 1 полугодие			
1.«Летние впечатления».	14	1.Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания 1	20

		2.Упражнение «Утро, день, вечер, ночь»	20
2.«Иллюстрация к литературному произведению».	16	3.Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания 2	20
Промежуточная аттестация (зачёт)	2	4.Посещение учреждений культуры, участие в творческих мероприятиях	4
Всего:	32		64
4 класс, 2 полугодие			
1.«Автопортрет».	16	1.Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания 1	20
2. «Композиция из 2-3-х персонажей в интерьере»	18	2.Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания 2	20
		3.Композиционные зарисовки интерьера с фигурами людей.	24
Промежуточная аттестация (экзамен)		4.Посещение учреждений культуры, участие в творческих мероприятиях	
Всего:	34		64
Итого за год:	66		132

5 КЛАСС

Рекомендуются к выполнению следующие задания:

Аудиторные занятия	Кол-во учебных часов	Самостоятельная работа	Кол-во учебных часов
5 класс, 1 полугодие			
1.Упражнение «Варианты тонального решения композиции».	18	1.Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания	
2. Графическая многоплановая композиция «Мой край сибирский »	27	2.Упражнение «Варианты техники исполнения композиции».	
Промежуточная аттестация (зачёт)	3	4.Посещение учреждений культуры, участие в творческих мероприятиях	4
Всего:	48		64
5 класс, 2 полугодие			

1.«Многофигурная композиция на заданную тему»	34	.1.Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания	24
		2.Упражнение «Варианты цветотонального решения композиции».	20
		3.Упражнение «Варианты техники исполнения композиции».	20
		4.Посещение учреждений культуры, участие в творческих мероприятиях	4
Итоговая аттестация. Экзамен			
Всего:	34		68
Итого за год:	82		132

Описание дидактических единиц по темам учебного предмета приведено в разделе «Методическое обеспечение учебного процесса»

Требования к уровню подготовки обучающихся

Минимум содержания программы «Живопись» должен обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

Перечень личностных качеств, на приобретение которых в процессе обучения направлена программа учебного предмета:

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию в достаточном объеме учебной информации,
- приобретение навыков творческой деятельности,
- умение планировать свою домашнюю работу,
- осуществление самостоятельного контроля своей учебной деятельностью,
- умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе,
- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности,
- определение наиболее эффективных способов достижения результата.

Объём знаний умений и навыков, приобретаемых обучающимся в процессе освоения учебного предмета, результаты образовательного процесса по учебной программе:

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы, основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-асимметрии;
- 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 решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

Формы и методы контроля, система оценок

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

Виды подведения итогов:

- текущий контроль успеваемости;
- промежуточная аттестация
- итоговая аттестация

Формы текущего контроля: устные опросы, творческие просмотры и обсуждение практических заданий, индивидуальные консультации во время работы над постановкой, проверка домашних заданий.

Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание учебной дисциплины, на выявление отношения учащихся к изучаемому предмету, на организацию регулярных домашних занятий, на повышение качества освоения текущего учебного материала.

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Текущий контроль имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности учащихся.

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет.

Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Текущая аттестация учащихся по предмету «Композиция станковая» в течение учебного года осуществляется в виде отметок в классных журналах по итогам достижений учащихся их фактических знаний, умений и навыков.

Домашние задания оцениваются преподавателем по мере их выполнения. Основные критерии при этом: грамотность при решении поставленных задач, объём выполненной работы, творческое отношение.

По окончании полугодий учебного года по учебному предмету выставляются оценки.

Форма промежуточной аттестации: зачёты и экзамены.

Зачёты проходят в виде просмотров. Просмотры предполагают публичный показ практических работ за отчетный период.

Зачёты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий 1,3,5,7,9 в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Экзаменационный просмотр - по итогам 2, 4, 6, 8 полугодий. На экзаменационный просмотр выставляются практические работы второго полугодия 1, 2, 3, 4 класса. Экзаменационные материалы должны полно отражать объем проверяемых теоретических знаний, практических умений и навыков. В начале соответствующего учебного полугодия обучающимся сообщается о проведении экзамена по учебному предмету и его форме.

Результативность реализации программы также оценивается на методических выставках практических работ, срезových просмотрах, конкурсах и т.д.

Необходимо обучать учащихся анализировать свои работы, развивая критическое отношение, постоянно сравнивая работу с натурой. Желательно чаще проводить обсуждение, анализ выполненных учебных работ с привлечением к обсуждению учащихся.

По окончании полугодий учебного года по каждому учебному предмету выставляются оценки (на основании текущей успеваемости или результатов экзамена)

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка по учебному предмету «Живопись», которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Форма итоговой аттестации выпускной экзамен. Проводится в виде экзаменационного просмотра работ.

Экзаменационный просмотр проходит по итогам 10 полугодия. На экзаменационный просмотр выставляются все длительные практические задания 5 класса (не менее двух композиций).

Экзаменационные материалы должны полно отражать объем проверяемых теоретических знаний, практических умений и навыков. В начале учебного года обучающимся сообщается о проведении экзамена по учебному предмету и его форме.

Экзамен проводится по окончании проведения учебных занятий в учебном году.

Система оценок текущего, промежуточного контроля и итоговой аттестации.

Уровень подготовки обучающегося оценивается по шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Учащийся может быть не аттестован по учебному предмету вследствие большого количества пропусков занятий.

Критерии оценок текущего контроля успеваемости обучающихся, промежуточной и итоговой аттестации.

Педагогическая оценка учебных работ в ДХШ кроме функций контроля и учета успеваемости имеет значение, выходящее за эти рамки. Оценка содержит в себе большие воспитательные возможности, регулирует взаимоотношения между учителем и учащимися, определяет многообразие педагогического подхода к выбору критериев качества обучения.

Должна преобладать целостная оценка учебных работ, обобщающая показатели и оценки ряда отдельных качеств изображения. В целостной оценке рисунков по значимости отличаются оценки отдельных показателей качества изображения.

Педагогическая оценка конкретных учебных работ - это суммарный показатель достижений учащихся, где явно или опосредованно учитывается оценка каждого компонента обучения учебному предмету, уровень решения учащимися частных задач. Композиция, колорит, пространство, материальность, форма и завершенность изображений имеют возрастающее значение от года к году обучения в ДХШ, наиболее тесно связаны с целостной оценкой рисунков.

В каждом задании ставятся свои задачи. Работы оцениваются за правильность и качество решения задач. Основные учебные задачи приведены в разделе «Методическое обеспечение образовательного процесса. Описание практических заданий и упражнений».

Критерии оценки выбираются учителем с точки зрения оптимальности результата. Так, оптимальным для каждого учащегося результатом будет тот, который максимально отражает возможный для него уровень, но не ниже среднего (в соответствии с поставленными задачами, возрастными особенностями и нормами времени на выполнение того или иного задания).

Основные критерии оценки практической учебной работы.

Оценка 5 (отлично) Задание выполнено полностью без ошибок; уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения. Высокая степень проникновения во все аспекты темы

Оценка 4 (хорошо) Работа завершена с небольшими ошибками. Уровень грамотности соответствует этапу обучения. Учебные задачи в основном выполнены. Недостаточно высокая степень проникновения во все аспекты темы

Оценка 3 (удовлетворительно) При выполнении задания есть несоответствия требованиям. Уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения. Учебные задачи выполнены не полностью. Ученик допускает грубые ошибки. Низкая степень проникновения в тему

Оценка 2 (неудовлетворительно). Полное несоответствие требованиям. Уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения. Учебные задачи не выполнены. Низкая степень проникновения во все аспекты темы

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:

- знание основных художественных школ, исторических периодов развития изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;

- знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров изобразительного искусства;
 - знание закономерностей построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
 - умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно-выразительные возможности;
 - навыки последовательного осуществления работы по композиции;
- наличие кругозора в области изобразительного искусства.

При выставлении итоговой оценки учитываются активность учащихся на занятиях, качество и количество выполненных работ, текущая оценка, выставленная после окончания каждой работы. При этом оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям. Однако для того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении экзаменационных отметок необходимо учитывать результаты текущей успеваемости учащихся.

Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам.

Школа придерживается основ традиционной системы обучения композиции.

Композиция в данной программе понимается как сознательная деятельность по организации всех элементов изображения.

В 1 класс ДХШ принимаются дети 10 – 12 лет. В данном возраст стихийное эмоционально-образное рисование детей дошкольного и младшего школьного возраста сменяется способностью и потребностью в аналитическо-познавательном, основанном на наблюдении природы и натуры, творчестве.

Ученика ДХШ необходимо научить осмысленной работе над композицией, дать ему комплекс средств, которыми бы он мог пользоваться.

На уроках станковой композиции ребята занимаются изучением традиционных композиционных базовых законов и правил, навыков и умений, осваивают принципы композиционного анализа.

Теоретическая часть предполагает знакомство с теорией композиции, включает в себя раздел аналитической работы с иллюстративным материалом и последующее закрепление на практике полученных знаний.

Практические занятия состоят из работы над композициями и упражнениями, которые направлены на изучение и применение основных законов композиции, на исследование возможностей тона и цвета, на знакомство с материалами и способами работы с ними.

В ходе изучения композиции по данной программе учащиеся осваивают и развивают умение раскрыть тему средствами различных жанров живописи и графики: натюрморт, пейзаж, интерьер, изучают правила построения сюжетно-тематической композиции.

Особенность данной программы – акцент на последовательное изучение правил, приемов и средств композиции. Это позволяет постепенно сформировать у учащегося специфические профессиональные навыки и качества, необходимые для художественной творческой деятельности.

Задания адаптированы и доступны для школьников. Принципы обучения:

- постепенное усложнение заданий;
- закрепление полученных знаний в ходе выполнения последующих заданий;
- индивидуальный подход к учащемуся с учетом уровня его интеллектуального развития.

Требования преподавателя к работе учащихся повышаются постепенно и индивидуально в зависимости от усвоения ими учебного материала. При общей теме задания и общих требованиях работа с учащимися должна быть строго индивидуализирована – выявление и развитие особенностей каждого учащегося, его максимальное творческое развитие – важнейшая работа учителя. Преподаватель должен внимательно анализировать каждое предложение ученика. Обилие, разнообразие и вынужденность композиционных решений являются важнейшими показателями продуктивности проделанной работы. Работа над эскизами может быть прекращена только тогда, когда педагог сочтёт, что ученик исчерпал возможности поиска более интересного варианта решения сюжета.

Практическое занятие по любой теме сопровождается беседой, в ходе которой педагог знакомит учащихся с определенными композиционными понятиями, объясняет задачу, настраивает учащихся на эмоциональное восприятие темы. Задача преподавателя – пробудить у учащегося активное, эмоциональное отношение к каждому заданию.

Объяснение задания должно сопровождаться показом работ учащихся из методического фонда, репродукций с работ художников. Большую помощь педагогу окажут методические разработки, выполненные коллегами по лучшим заданиям, отмеченным на просмотре. Обобщение и накопление педагогического опыта в виде методических сообщений, разработок – важнейшее условие повышения уровня

реализации программы.

Тема, предлагаемая учащимися, должна быть расшифрована, точно сформулированы задачи, предоставлена литература, справочный материал и т.д. Огромное значение для успешного выполнения композиции имеет работа в библиотеке. Прежде чем дать какую-либо тему, преподаватель сам должен ее основательно изучить, знать эпоху, материальную культуру. Умение собирать материал является важнейшей частью в работе над сюжетной композицией. Этот этап требует постоянного контроля и активного участия со стороны преподавателя. Ученики должны научиться работать с книгой, пользоваться библиотекой, делать зарисовки в музее.

Параллельно с работой над сюжетной композицией обязательно выполнение этюдов, зарисовок, композиционные упражнения. Часть из них запланирована как домашняя работа. При этом методическое обеспечение данных заданий обеспечивает преподаватель реализующий предмет.

Задания должны быть разнообразны по характеру и содержанию, тогда учащиеся будут работать с большей заинтересованностью, и стремиться к творческому решению поставленных задач.

Современные представления об эффективности педагогической деятельности связаны с переоценкой результативности образования, в том числе, художественного. Важным результатом педагогической деятельности являются не просто знаниевое научение, но развитие личности, раскрытие и развитие ее задатков и способностей. В современном мире востребован специалист, который имеет опыт творческой деятельности, способен самостоятельно мобилизовать свой личностный потенциал для решения различного рода задач.

Модель выпускника рассматривается как совокупность компетенций, относящихся к той или иной стороне развития личности. Компетентность предполагает владение определенным кругом знаний, приобретенный опыт творческой деятельности, наличие мотивации плюс развитие определенных способностей личности, необходимых для осуществления соответствующей деятельности.

Уровень подготовки обучающихся в дополнительном образовании – это достигнутая степень индивидуального развития, сформированность определенных качеств личности и способностей решать разнообразные задачи определенной сложности. Для учреждений дополнительного образования детей понятие «выпускник» корректируется целевым предназначением их деятельности – развивать мотивы личности к познанию и творчеству, обеспечивать необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, творческого труда и профессионального самоопределения. Следовательно, проблема определения понятия «выпускник» не сводится к объему усвоенных знаний, умений и навыков, а включает опыт творческой деятельности по решению новых проблем, требующих самостоятельности и заинтересованности.

Выпускник учреждения дополнительного образования детей – личность, реализующая свой целевой выбор в области деятельности или знания, в уровне ее освоения, мотивах и ценностных ориентациях через приобретение собственного опыта культурной деятельности.

Важнейшим принципом художественного образования является самостоятельная творческая деятельность детей, в которой они закрепляют полученные знания, развивают собственное воображение, самоутверждаются в социальной среде. Искусство является средством приобщения ребёнка к духовным ценностям через собственный внутренний опыт, эмоционально-чувственное переживание, включение всех компонентов сознания

Направленность современного образования на развитие культуры личности предполагает особый тип педагогической деятельности – использование инновационных педагогических технологий. Задача художественной школы - создать такую среду, которая бы активизировала ребёнка в освоении искусства, помогла разносторонне раскрыть свой творческий потенциал.

Инновационный подход в образовании направлен на мобилизацию потенциала самоорганизации детей, из ведомого учащийся превращается в инициативного партнёра.

Наиболее эффективно это происходит во взаимодействии со средой и социумом. Поставленные современностью задачи решает использование проектной и других педагогических технологий.

Проектная технология всегда направлена на самостоятельную художественно-творческую деятельность детей (индивидуальную, парную, групповую), которую они выполняют в запланированное время. Тема проекта подбирается педагогов в зависимости от индивидуальных особенностей каждого ребёнка, может предлагаться детьми. Как правило, работа над проектом продолжается и после занятий, задействованными оказываются и члены семьи, и друзья, что даёт дополнительный импульс к художественному развитию детей. Таким образом, приобщение к искусству становится не только сообщением знаний, формированием навыков, но и частью личности ребёнка, его художественно-эстетического сознания.

Краткое описание практических заданий

1 КЛАСС

Основные задачи для всего периода обучения композиции – это развитие образного мышления, фантазии, художественной наблюдательности ученика.

Особое внимание должно быть направлено на то, чтобы творческие способности не угасли в процессе обучения, а развивались.

Учащиеся осваивают профессиональную терминологию, начинают принимать решения творческого характера. Привычка грамотно начинать работу над композицией, умение работать над эскизом является основой практических знаний.

Итогом первого года должна стать серия ясных по учебным задачам упражнений первоначальные навыки в составлении плоскостных композиций.

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ

- Общее понятие о предмете «Композиция», её формальных признаках: целостность, подчинённость второстепенного главному, уравновешенность.
- Знакомство с простейшими композиционными понятиями. Выразительность пятна, линии, их роль в композиции. Эмоциональное значение цвета в композиции.
- Закон трёхкомпонентности.
- Приёмы и средства композиции. Формат. Масштаб и пропорция. Ритм. Контраст и нюанс. Симметрия и асимметрия. Выбор формата и размера плоскости изображения в зависимости от композиционного замысла.
- Понятие об организации изобразительной плоскости.
- Роль симметрии и асимметрии в композиции.
- Способы выделения сюжетно-композиционного центра.
- Этапы работы над композицией.
- Роль эскиза в работе над композицией. Навыки подготовительной работы над композицией: сбор материала, наброски, эскизы.
- Основы стилизации.
- Первоначальное понятие о сюжетной композиции, композиции портрета.

1 КЛАСС, 1 ПОЛУГОДИЕ

АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

ЗАДАНИЕ 1 (6 час.). Слон, жираф и крокодил прямо в раму угодил.

*Задачи. Типы формата. Работа в трёх форматах: прямоугольном, вертикальном, прямоугольный горизонтальном и квадратном. Понятия: силуэт, формат, пятно, пропорция. Золотое сечение.

Материал: гуашь или тушь, кисть.

ЗАДАНИЕ 2 (6 час.). Упражнение на одно, три пятна в заданной плоскости.

Задания направлены на умение видеть изобразительную плоскость в целом, почувствовать, что каждый элемент композиции является частью целого.

Вводится понятие пятна и говорится об его условности.

Не всякое соотношение размеров согласуется друг с другом. Внутренний масштаб и пропорции – весьма тонкое средство композиции, основанное на интуиции.

*Задачи. Размер плоскости изображения. Масштабные соотношения пятен и фона. Закон трёхкомпонентности

ЗАДАНИЕ 3 (6 час.). «Животное, рыба, птица» или «Дама, собачка, зонтик».

Даётся на основе задания 2. Тематическая композиция из 3 силуэтных фигур.

Задачи. Размер плоскости изображения. Выразительность пятна. Главное пятно в композиции и средства его выявления (свободное пространство вокруг пятна, размер главного предмета по отношению к другим). Асимметричная композиция, уравновешенность, как формальный признак композиции.

Материал: гуашь или тушь, кисть.

ЗАДАНИЕ 4 (6 час.). Линия, как выразительное средство композиции.

Большую роль в композиции играет линия. Она образует пятно, создает определенный ритм. Уже в линиях композиция несет определенный настрой, он выражается в характере линий.

1 вариант задания. Ставятся 2 натюрморта. В предметах одного формы жесткие, в предметах другого плавные, округлые. Нужно выполнить два линейных натюрморта.

2 вариант задания. Образ «Зимы» и «Весны» в виде женских фигур (в жестких линиях «Зима», в плавных, текучих линиях «Весна»).

*Задачи. Придать при помощи линий эмоциональную окраску образу. Роль эскиза в разработке композиции. Условность графического языка

Материал: фломастеры 2-3 цветов.

ЗАДАНИЕ 5 (12 час.): Замок (дворец, терем, корабль и т.п.).

Основная черта симметричной композиции - равновесие. Графическое декоративное решение на 2-3 тона.

*Задачи. Симметрия, как композиционный приём. Композиционное решение на выбранном формате: (вертикаль, горизонталь, квадрат).

Материал: гуашь или тушь, кисть, перо.

ЗАДАНИЕ 6 (12 час.). Цветовые упражнения на ритм.

Абстрактная цветовая композиция на свободную тему. Например: «Нежность», «Праздник» и т. п.

*Задачи. Показать настроение в композиции. Эмоциональная характеристика цветовых пятен. Линейный и цветовой ритм в композиции. Символика цвета. Передача равновесия в композиции

Материал: гуашь или акварель.

1 КЛАСС, 1 ПОЛУГОДИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ЗАДАНИЕ 1. (9 час.). Силуэтное изображение людей и животных.

*Задачи. Силуэт и его выразительность. Пропорции, характерные особенности.

Материал: чёрный маркер, тушь, гуашь, акварель.

ЗАДАНИЕ 2. (9 час.). Силуэтное изображение предметов с натуры на белом и черном фоне.

*Задачи. Пятно и линия, как средства выразительности в графике. Выбор ракурса предмета.

для силуэтного изображения. Пропорции, характерные особенности предметов.

Материалы: чёрный маркер, тушь, гуашь, черная и белая бумага.

ЗАДАНИЕ 3. (9 час.). Упражнение «Натюрморт из трех предметов».

Выполнение композиций с силуэтными изображениями разных по форме и размеру предметов быта.

*Задачи. Целостность. Формат. Размер предметов в соотношении друг другу и общему

формату композиции.

Материал: чёрный маркер, тушь, гуашь, белая, черная или цветная бумага.

ЗАДАНИЕ 4. (6 час.). Упражнение «Многообразие линий»

*Задачи. Выполнить композицию из линий (не менее 25) различных по характеру.

Закрепление учебного материала, пройденного в классе (а/з 4).

Материал: графические материалы на выбор учащегося.

ЗАДАНИЕ 5. (9 час.). Упражнения «Симметрия», «Асимметрия», «Хаос»

Выполнить аппликацию из заданных по форме геометрических фигур (использовать не более 3 цветовых тонов).

*Задачи. Закрепление учебного материала, пройденного в классе (а/з 5).

Материал: бумага, клей, ножницы.

ЗАДАНИЕ 5 (6 час.) У природы нет плохой погоды (холодный вихрь, контрастный закат, мягкое розовое утро, страшная гроза, мягкий туман, солнечный день).

При помощи цвета, гуашевых растяжек на небольшом формате, передать состояние погоды, время суток. Использовать полученные знания об эмоциональном воздействии цвета.

*Задачи. Эмоциональная роль цвета. Выразительность линии. Жесткие линии, Плавные, мягкие линии.

Материал: гуашь или акварель.

1 КЛАСС, 2 ПОЛУГОДИЕ АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

ЗАДАНИЕ 1. (15 час.). Анималистическая композиция.

Примерные темы композиций: «Игры зверей», «Полёт птиц». Живопись с ограничением в цвете.

*Задачи. Дальнейшее изучение базовых принципов построения композиции. Использование разнообразных технических средств, для передачи разнообразных фактур. Ритмическое расположение персонажей. Взаимосвязь и взаимодействие персонажей. Наличие доминанты, подчиненность второстепенного главному.

Материал: гуашь.

ЗАДАНИЕ 2. (15 час.). Иллюстрации к волшебной, фантастической сказке.

Цветовой контраст придаёт колориту композиции выразительность, помогает выделить главные элементы. Нюанс – альтернатива контраста, даёт ощущение успокоенности. Умелое использование контраста и нюанса играют важную роль для построения композиции картины.

Несложный сюжет из 2-3 фигур на декоративном фоне. Родственно-контрастная гармония.

*Задачи. Контраст и нюанс. Выделение сюжетно композиционного центра.

Материал: акварель.

ЗАДАНИЕ 3. (3 час.). Упражнение «Гармония цвета».

Составить гармонию тёплых пятен «Ласковое солнышко», «Жаркий день». Составить гармонию холодных пятен «В царстве снежной королевы» и т.п.

*Задачи. Эмоциональная выразительность цвета богатыми нюансами. Насыщенность цвета и его образное звучание.

Материал: гуашь, акварель.

ЗАДАНИЕ 4. (15 час.). Портрет «Аллегория».

Однофигурная живописная композиция. Характерное окружение.

Аллегория (от греч. allos - иной и agogeuo - говорю) - иносказательное изображение абстрактного понятия или явления через конкретный образ; персонификация

человеческих свойств или качеств. Связь между образом и понятием, изображением и его смыслом устанавливается по аналогии.

*Задачи. Понятие о композиции портрета. Единство и цельность композиции на основе соподчиненности и гармонии. Выбор колорита в соответствии с художественным замыслом, эмоциональная характеристика цвета и его роль в образном строе композиции.

Материал: гуашь или акварель.

1 КЛАСС, 2 ПОЛУГОДИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ЗАДАНИЕ 1.(12 час.). Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания 1

*Задачи. Навыки последовательной работы над композицией.

Материал: карандаш, гуашь.

ЗАДАНИЕ 2. (12 час.). Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания 2

*Задачи. Навыки последовательной работы над композицией.

Материал: акварель

ЗАДАНИЕ 3.4. (3 час.). Упражнение «Фрукты».

Изобразить цветом впечатления спелой груши, сочного арбуза и т.п.

*Задачи. Эмоциональная характеристика цвета. Закрепление пройденного материала.

Материал: акварель, гуашь.

ЗАДАНИЕ 5. (12 час.). Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания 4.

*Задачи. Навыки последовательной работы над композицией

Материал: карандаш, гуашь или акварель.

ЗАДАНИЕ (9 час.). Калькирование плоскостных композиций Древнего Египта.

Калькирование древнейший способ обучения изобразительному искусству. Работа с калькой приучает к дисциплине, внимательности, повышает изобразительную культуру; ученик естественным образом усваивает пропорциональные соотношения в фигурах людей и животных.

*Задачи. Закрепление пройденного материала.

Материал: простой карандаш, калька, тушь, акварель, бумага.

2 КЛАСС

От заданий на развитие воображения, фантазии постепенный переход к формированию умения видеть и отражать в композиции характерные образы, добиваться их выразительности. От плоскостных композиций учащиеся постепенно переходить к неглубокому пространству и объёму.

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ 2 КЛАССА

Закрепление, расширение знаний и умений, приобретенных во 1 классе.

Новое:

- Художественный образ, способность учащихся образно мыслить.
- Фактура и текстура.
- Статика и динамика, как композиционные категории.
- Линейный, тональный и цветовой ритм в композиции.
- Основы стилизации и стилевого единства.
- Композиция пейзажа.
- Открытая и замкнутая композиция.
- Пространство в композиции.
- Первоначальные понятия о композиции интерьера.
- Светотень, как средство художественной выразительности.

2 КЛАСС,1 ПОЛУГОДИЕ
АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ.

ЗАДАНИЕ 1. (4 час.). Упражнение «Многообразие текстур»

Фактура и текстура имеют огромное разнообразие, во многих случаях задают эстетическую особенность произведения. Стилизация применяется в станковом изобразительном искусстве для усиления декоративности. Стилизуя, художник выявляет декоративную закономерность форм, отбрасывает случайности, упрощает детали, находит ритмическую основу изображения, изменяет её в зависимости от выбранного материала и техники исполнения.

*Задачи. Средствами графики (линия, точка, пятно, штрих, тональность) передать текстуры различных поверхностей (дерево, камень, чешуя и т. д.). Язык графики. Основы стилизации.

Материал: черный маркер.

ЗАДАНИЕ 2. (12 час.): «Городской пейзаж», «Праздничная улица» и т.п.

Для оживления композиции, возможно включение небольших фигурок людей и животных, имеющих второстепенное значение.

*Задачи. Понятие о композиции пейзажа. Расширение понятий о графике и средствах её выразительности, техниках исполнения. Особенности городского пейзажа. Передача в композиции неглубокого двухпланового пространства. Открытая и замкнутая композиция. Большой формат. Закрепление ранее изученного материала.

Материал: тушь, перо.

ЗАДАНИЕ 3. (6 час.). Цветовые упражнения на фактуру материала «Стихии природы».

Применяя различные способы нанесения краски передать воду, огонь, воздух и землю.

*Задачи. Изучение разного характера живописного мазка, заливки. Органичность разных фактур для разных течений искусства. Изучение свойств живописных материалов.

Материал: гуашь.

ЗАДАНИЕ 4. (.) «Деревенский пейзаж»

*Задачи. Закрепление ранее изученного материала. Особенности деревенского пейзажа. Передача фактур и текстур материалов средствами живописи. Передача неглубокого двухпланового пространства с помощью изменения цвета по насыщенности, светлоте и с учетом пространственной соразмерности элементов композиции. Выбор колорита по принципу времен года.

Материал: гуашь.

2 КЛАСС
1 ПОЛУГОДИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ЗАДАНИЕ 1. (6 час.). Упражнение «Многообразие текстур».

*Задачи. Передать одну и ту же текстуру различными средствами графики и их комбинацией. Закрепление пройденного материала.

Материал: чёрный маркер.

ЗАДАНИЕ 2 (12 час.) Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания 2 .

*Задачи. Навыки последовательной работы над композицией

Материал: карандаш, маркер

ЗАДАНИЕ 3 (3 час.) Упражнения «Фактуры»

*Задачи. Средствами гуашевой и акварельной живописи передать фактуру облака, цветущей яблони и т.п.

Материал: гуашь, акварель.

ЗАДАНИЕ 4 (12 час.) Упражнение «Времена года».

Природа - основной источник гармоничных цветовых сочетаний. Упражнение выполняется на основе растительного орнамента в квадрате.

*Задачи. Особенности цветовой палитры различных времен года. Учить учащихся основным принципам стилизации. Символическое изображение и орнамент. Виды орнамента.

Материал: гуашь.

ЗАДАНИЕ 5 (12 час.) Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания 4 .

*Задачи. Навыки последовательной работы над композицией

Материал: карандаш, гуашь или акварель

2 КЛАСС, 2 ПОЛУГОДИЕ

АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

ЗАДАНИЕ 1 (16 час.): «Добро и зло» (Снежная королева и Герда, злая колдунья и добрая фея и т.д.)

Сюжетно-смысловая композиция из 2-х персонажей на фоне пейзажа. Родственно-контрастная цветовая гармония.

*Задачи. Раскрытие сюжетной линии средствами композиции. Взаимосвязь и взаимодействие персонажей. Особая роль борьбы света и тени (борьба добра и зла) в композиции. Смысловые акценты. Контраст и нюанс, как композиционный прием. Светотень, как средство художественной выразительности. Равновесие в композиции.

Материал: акварель или гуашь на выбор преподавателя.

ЗАДАНИЕ 2 (4 час.) Упражнение «Способы передачи пространства средствами графики».

*Задачи. Передача объёма, пространства при опоре на анализ графических работ признанных художников.

Материал: карандаш, маркер

ЗАДАНИЕ 3 (16 час.): «Чаепитие».

Несложный сюжет: 2-3 фигуры в русских костюмах с натюрмортом. Двухплановое пространство. Включение элементов интерьера.

*Задачи. Организация плоскости. Первоначальные понятия о композиции интерьера. Равновесие. Эмоциональная выразительность и цельность графического решения.

Материал: тушь (2-3 цвета), перо, кисть.

2 КЛАСС, 2 ПОЛУГОДИЕ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ЗАДАНИЕ 1.(18 час.). Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания 1

*Задачи. Навыки последовательной работы над композицией.

Материал: карандаш, гуашь.

ЗАДАНИЕ 2.(6 час.). Упражнение «Родственная контрастная цветовая гармония».

*Задачи. Работа с цветовым кругом.

Материал: акварель или гуашь.

ЗАДАНИЕ 3.(6 час.). Зарисовки с натуры мелких предметов в натуральную величину средствами графики.

*Задачи. Практические навыки работы. Передача тоновых отношений, фактуры, текстуры, объёма изображаемых предметов.

Материал: карандаш, тушь, перо, фломастер.

ЗАДАНИЕ 4.(12 час.) Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для

а/задания 2

*Задачи. Навыки последовательной работы над композицией.

Материал: акварель

ЗАДАНИЕ 5.(9 час.) Упражнение «Родственно- контрастная гармония».

Работа с цветовым кругом.

*Задачи. Гармоничное колористическое решение небольшой по формату (большая сторона не более 20 см.), простой по сюжету композиции (или орнамента) на основе родственно-контрастной группы цветов.

Материал: акварель или гуашь.

3 КЛАСС

В старших классах все более усиливается требование к профессионализму, творческого отношения к работе, повышается теоретическая обоснованность заданий и оценки.

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ 3 КЛАССА:

Закрепление, расширение знаний и навыков, полученных ранее.

НОВОЕ:

- Способы выделения сюжетно тематического центра.
- Типизация и обобщение явлений окружающей жизни.
- Передача пространственных отношений.
- Роль цвета в композиции (более углубленно).
- Интерьер (фронтальная, угловая перспектива)
- Композиционные оси.
- Стилистическое единство композиции.
- Работа над исторической композицией.

3 КЛАСС, 1 ПОЛУГОДИЕ АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

ЗАДАНИЕ 1 (16 час.) «Интерьер».

Графическая композиция с акварельной подцветкой (гармония родственных цветов). Например «Старый дом», «Мастерская художника», «В кондитерской» и т.п.

*Задачи. Перспективное построение интерьера, передача более глубокого двухпланового пространства. Выбор точки зрения. Сюжетно-композиционный центр Движение в композиции с помощью ритмических рядов. Соразмерность частей интерьера. Развитие наблюдательности. Множество деталей объединить и подчинить главному образу.

Материал: тушь, простой карандаш.

ЗАДАНИЕ 2 (16 час.) «Пейзаж».

Исторический жанр, например, эпоха Петра 1, эпоха Елизаветы, гардемарина, история воздухоплавания и т.п.

Живописная композиция выполняется на 3 тона с введением одного из хроматических цветов. Пейзаж с включением элементов архитектуры, людей, животных. Двухплановое, трёхплановое решение пространства.

*Задачи. Знакомство с жанром исторической картины. Глубокое изучение эпохи, сбор материала. Значимые признаки соответствия окружающей среды, времени. Сюжетно-композиционный центр, художественное обобщение, отказ от частных деталей, соподчинение всех элементов композиции главному. Эмоциональное воздействие тональных сочетаний. Взаимосвязь пространства и элементов среды с фигурами. Стилистическое единство композиции. Главная линия движения в композиции, организация структуры композиции с помощью несложных композиционных схем. Композиционные оси.

Материал: гуашь.

3 КЛАСС, 1 ПОЛУГОДИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ЗАДАНИЕ 1.(12 час.) Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания 1.

*Задачи. Навыки последовательной работы над композицией.
Материал: графические материалы.

ЗАДАНИЕ 2 (9 час.) Упражнения «Статика», «Динамика»

Статичные композиции, как правило, симметричные и замкнутые, а динамичные – асимметричные и открытые.

*Задачи. Динамика и статика в композиции. Типы статичных и динамичных композиций.
Ритмы в композиции (линейные, ритмы цветовые, тональные)
Материал: гуашь.

ЗАДАНИЕ 3.(9 час.) Упражнение «Родственная гармония».

Работа с цветовым кругом.

*Задачи. Гармоничное колористическое решение небольшой по формату (большая сторона не более 20 см.), простой по сюжету композиции (или орнамента) на основе родственной группы цветов.

Материал: акварель или гуашь.

ЗАДАНИЕ 4.(15 час.) Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания 2.

*Задачи. Навыки последовательной работы над композицией.
Материал: графические материалы.

3 КЛАСС, 2 ПОЛУГОДИЕ АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

ЗАДАНИЕ 1.(14 час.) «Тематический натюрморт» (на фоне интерьера или пейзажа).

Живописная композиция с использованием групп контрастных цветов.

*Задачи. Связь темы и идейного замысла в творческой работе. Цветовое, тоновое решение для выражения замысла. Значение точки зрения, формат и размера изображения для выразительности содержания.

Материал: гуашь.

ЗАДАНИЕ 2.(20 час.). «Портрет в интерьере».

Автопортрет, портрет литературного героя (Евгений Онегин, Татьяна Ларина, граф Монте-Кристо и т.д.). Композиция фигуры в пространстве интерьера.

*Задачи. Художественный образ в сюжетной картине (поза, движение, мимика, детали и аксессуары костюма, пр.). Своеобразие колористического строя в раскрытии эмоционального состояния персонажа (ограничение цветовой палитры). Передача характерных черт, единство типического и индивидуального.

Материал: акварель

3 КЛАСС 2 ПОЛУГОДИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ЗАДАНИЕ 1.(15 час.) Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания 1.

*Задачи. Навыки последовательной работы над композицией.
Материал: гуашь.

ЗАДАНИЕ 2.(15 час.) Упражнение «Контрастная гармония».

Работа с цветовым кругом.

*Задачи. Гармоничное колористическое решение небольшой по формату (большая сторона не более 20 см.), простой по сюжету композиции (или орнамента) на основе контрастной группы цветов.

Материал: акварель или гуашь.

ЗАДАНИЕ 3.(18 час.) Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для

а/задания 2.

*Задачи. Навыки последовательной работы над композицией.

Материал: акварель.

4 КЛАСС

К 4 классу ученик должен усвоить в самом общем виде принципы композиционного мышления на плоскости, научиться грамотно проводить подготовительный этап работы, включающий осмысление её сюжетной основы, сбор материала, работу над эскизом, а также уметь доводить свою работу до определённой степени законченности.

На этом этапе ученику предоставляется большая самостоятельность в решении учебных задач. Надо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ

Закрепление, обобщение и расширение знаний и навыков, полученных ранее.

НОВОЕ:

- Работа над композицией, как процесс воплощения образов, идей, мыслей на основе имеющихся представлений, знаний и опыта.
- Книжная иллюстрация — как особая, самостоятельная область искусства.
- Многофигурная сюжетная композиция.
- Реалистическую форму изображения.

4 КЛАСС, 1 ПОЛУГОДИЕ

АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

ЗАДАНИЕ 1.(12 час.) «Летние впечатления». Декоративная живописная композиция на свободную тему (На основе или с включением пейзажа). Цветовая палитра без ограничений, на выбор учащихся.

*Задачи. Стилизация. Передача настроения в композиции. Символика цвета. Ритм. Передача равновесия. Выявление наиболее характерных черт, выделяя главные, значимые признаки соответствия окружающей среды, времени, психологии события и субъектов изображения.

Материал: акварель, гуашь (по выбор учащегося.).

ЗАДАНИЕ 2.(18 час.) «Иллюстрация к литературному произведению».

Графическая композиция. Сюжетная композиция с небольшим количеством персонажей.

*Задачи. Книжная иллюстрация — как особая, самостоятельная область искусства. Условный графический язык. Выбор техники исполнения иллюстраций в зависимости от литературного произведения. Попытка передать характер взаимоотношений между персонажами. Сюжетно-тематический центр композиции». Закрепление ранее полученных знаний.

Материал: тушь, перо или гелиевая ручка.

4 КЛАСС, 1 ПОЛУГОДИЕ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ЗАДАНИЕ 1.(20 час.) Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания 1.

*Задачи. Навыки последовательной работы над композицией.

Материал: гуашь.

ЗАДАНИЕ 2.(20 час.) Упражнение «Утро, день, вечер, ночь»

Работа с тональной школой.

*Задачи. Используя разные пропорции тона, создать четыре разных по общему тональному решению и эмоциональному состоянию варианта пейзажа.

Материал. гуашь.

ЗАДАНИЕ 3.(20 час.) Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания 1.

Задачи. Навыки последовательной работы над композицией.

Материал: графические материалы.

4 КЛАСС, 2 ПОЛУГОДИЕ АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

ЗАДАНИЕ 1.«Автопортрет».

*Задачи. Знакомство с аналогами портретного искусства. Художественный образ. Связь с современностью. Гармония цвета, эмоциональная характеристика цвета и её роль в образном строе композиции. Цветовой контраст. Цветовая гармония. Ритмическое построение композиции.

Материал: гуашь.

ЗАДАНИЕ 2.« Композиция из 2-3-х персонажей в интерьере».

Сюжетно-смысловая композиция. Примерная тематика: «Игра», «В транспорте», «В художественной школе». Особое внимание уделить подготовительной работе: сбор материала, наброски, эскизы.

*Задачи. Раскрытие сюжетной линии средствами композиционного построения. Взаимосвязь и взаимодействие персонажей. Выделение сюжетно-композиционного центра. Равновесие в композиции.

Материал: акварельная живопись с графической доработкой.

4 КЛАСС, 2 ПОЛУГОДИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ЗАДАНИЕ 1.(20 час.) Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания 1.

*Задачи. Навыки последовательной работы над композицией.

Материал: гуашь.

ЗАДАНИЕ 2.(20 час.) Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания 2.

Задачи. Навыки последовательной работы над композицией.

Материал: гуашь.

ЗАДАНИЕ 3. (24 час.). Композиционные зарисовки интерьера с фигурами людей.

*Задачи. Закрепление пройденного материала, проба различных графических техник, создание целостных выразительных зарисовок.

Материал: графические материалы.

5 КЛАСС

В выпускном классе особое внимание к индивидуальности учащегося. Завершая обучение в детской художественной школе, учащиеся должны владеть художественными средствами выражения, знать закономерность в композиции, уметь использовать все средства гармонизации композиции для выполнения творческих задач. Ученики должны уметь мыслить, проникать вглубь содержания задач и находить художественные средства, соответствующие замыслу композиции и личному восприятию действительности.

Дисциплина «Композиция» содержит элементы творческой деятельности, так как заставляет будущего художника не только активно и самостоятельно использовать полученные знания, но и опираться на собственное образное представление и воображение при решении поставленных задач.

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ

Поиск красоты и гармонии, используя знания и умения, приобретенные в процессе обучения.

НОВОЕ:

- Выбор материалов и техники исполнения согласно художественному замыслу.

- Монументальное и жанрово-бытовое решения композиции. Самостоятельный выбор материалов и техники исполнения. внутреннюю оценку впечатлений происходящих событий

5 КЛАСС, 1 ПОЛУГОДИЕ
АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

ЗАДАНИЕ 1.(18 час.) Упражнение «Варианты тонального решения композиции».

Упражнение направлено на разработку тонального эскиза композиции «Томск-город исторический». Лучший вариант берется за основу будущей композиции. Упражнение «Варианты тонального решения композиции» выставляется на экзаменационном просмотре в качестве подготовительного материала.

Задачи. Используя разные пропорции тона, создать три разных по общему тональному решению композиции.

Материал: графические материалы на выбор.

ЗАДАНИЕ 2. (20 час.) «Мой край сибирский » и т.п.

Графическая многоплановая композиция (возможно, серия из нескольких работ небольшого формата).

Создать композицию, отражающую традиции и особенности города Томска, томской области, русского Севера. Например:

- исторические страницы родного города, области (архитектура, быт, ремёсла, традиции, праздники, сказания, легенды и т.п.);
- красота сибирского края (тайга, жизнь сибирской деревни, животные и птицы томской области и т.п.)
- жители Сибири (коренные народы, ремесленники, геологи, нефтяники и т.п.)

*Задачи. Цельность идейно-сюжетного содержания. Оригинальная идея композиции. Использовать на практике средства композиционного мышления, приобретённые на предыдущих занятиях. Передача эмоционального настроения средствами изобразительной грамоты. Грамотное владение графическими материалами и техниками исполнения. Выбор формата изображения (вертикальный, горизонтальный, квадратный).

Материал: графические материалы на выбор.

5 КЛАСС, 1 ПОЛУГОДИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ЗАДАНИЕ 1.(34 час.) Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания 1.

*Задачи. Навыки последовательной работы над композицией.

Материал: графические материалы на выбор.

ЗАДАНИЕ 2.(26 час.) Упражнение «Варианты техники исполнения композиции».

Упражнение направлено на осуществление выбора графических материалов, техники исполнения композиции, посредством которых наиболее выразительно раскроется замысел автора. Упражнение «Варианты техники исполнения композиции» выставляется на экзаменационном просмотре в качестве одного из этапов подготовительной работы над композицией.

*Задачи. Используя разные материалы, техники исполнения, их комбинации создать не менее трёх зарисовок будущей композиции, отдельных её элементов.

Материал: графические материалы на выбор учащегося.

5 КЛАСС, 2 ПОЛУГОДИЕ
АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

ЗАДАНИЕ 1.(34 час.) Многофигурная композиция на заданную тему.

Сюжетная живописная композиция. Примерные темы:

Русские праздники: «Масленица», «Кулачный бой», «Свадебный обряд», «Колыбельная», «Странник», «На ярмарке».

Военная тема; «Весточка с фронта», «Родина его не забудет», «Молодежь на фронте», «Великие полководцы» и другие отражающие героизм военных дней.

*Задачи. Создание художественного образа времени. Работа с натурным материалом. Глубокое изучение эпохи, одежды, быта. Использование кино и фотодокументов, альбомов по искусству. Осознание и отбор определенных свойств изучаемого явления формат, конструктивное решение композиции; поиск объектов первого и дальнего планов, Монументальное и жанрово-бытовое решения композиции. Цельность, пластическая взаимосвязь главного и второстепенного в расстановке фигур, выявление выразительности характерных признаков колористических составляющих (времени изображения, состояния освещения, окружающей среды события). Технические приёмы, как средство достижения цели. Поиск красоты и гармонии, используя знания и умения, приобретенные в процессе обучения.

Материал: живописные материалы на выбор учащегося.

5 КЛАСС, 2 ПОЛУГОДИЕ,
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ЗАДАНИЕ 1.(24 час.) Подготовительная работа: сбор материала, наброски, эскизы для а/задания 1.

*Задачи. Навыки последовательной работы над композицией.

Материал: гуашь.

ЗАДАНИЕ 2.(20 час.) Упражнение «Варианты цветотонального решения композиции».

Выполняются не менее трёх различных вариантов цветотонального решения композиции. Наиболее удачный из них берется за основу будущей композиции. Упражнение выставляется на экзаменационном просмотре, демонстрируя логику выбора колористического решения композиции.

*Задачи. Используя разные цветовые группы разработать общее тональное решение композиции.

Материал: живописные материалы на выбор учащегося.

ЗАДАНИЕ 3.(20 час.) Упражнение «Варианты техники исполнения композиции».

Упражнение направлено на осуществление выбора живописных материалов, техники исполнения композиции, посредством которых наиболее выразительно раскроется замысел автора. Упражнение «Варианты техники исполнения композиции» выставляется на экзаменационном просмотре в качестве одного из этапов подготовительной работы над композицией.

*Задачи. Используя разные материалы, техники исполнения, их комбинации создать не менее трёх этюдов будущей композиции, отдельных её элементов.

Материал: живописные материалы на выбор учащегося.

Список литературы и средств обучения.

Обеспечение образовательного процесса учебно-методическими материалами.

Реализация учебной программы обеспечивается доступом обучающихся к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, также изданиями художественных альбомов, специальными хрестоматийными изданиями.

Список литературы и средств обучения ежегодно пополняется и переиздается методическим кабинетом школы.

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться сетью Интернет.

Список литературы по учебному предмету.

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. М., 1984.
2. Яблонский В.А. Преподавание предметов «Рисунок» и «Основы композиции». М., 1989.
3. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. М., 1989.
4. Волков Н.Н. Восприятие картины. М., 1976.
5. Гончаров А. Об искусстве графики. – М.: Молодая гвардия, 1960. – 84 с.;
6. Паранюшкин Р.В. Композиция/Серия «Школа изобразительных искусств», Ростов н/Д: издательство «Феникс», 2001-80 с
7. Перспектива и композиция в примерах: шаг за шагом. Пер. с англ. - Москва: АСТ: Астрель, 2006. – 256 с.: ил. – (Мастер-класс)
8. Константинова С.С. Техники изобразительного искусства. – Ростов н/Д: Феникс, 2004
9. Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции. – М.: Высшая школа, 1983.
10. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. М., 1994
11. Паранюшкин Р.В. Композиция/Серия «Школа «Школа изобразительных искусств». Ростов н/Д: издательство «Феникс», 2001.-80 с.
12. Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия. М., 1989.
13. Соколова О.Ю. Секреты композиции
14. Шорохов Е.В. Композиция. М., 1986.
15. Шорохов Е.В., Козлов Н.Г. Композиция М., «Просвещение» 1978
16. и другая вспомогательная литература по предмету (более 230 изданий)

Электронные версии учебных и наглядных пособий (диски)

1. CD-диск Н.Г. Писаревская, преподаватель ДХШ г. Кемерово. «Композиция, графический дизайн, цветоведение».
2. CD-диск «Русский костюм»
3. DVD-диск «Из опыта работы МАХЛ. Общая концепция преподавания рисунка, живописи, композиции. А. Смирнов»
4. DVD-диск «Из опыта работы МАХЛ. Семинар с В.Е. Елизаровым. Учебные задания, методика преподавания рисунка, живописи, композиции, пленэра.»
5. DVD-диск «Натюрморт»
6. DVD-диск «Портрет»
7. DVD-диск «Пейзаж»
8. DVD-диск «Интерьер»
9. DVD-диск «Мой край сибирский»

Методические таблицы по композиции

Формальные признаки композиции

1. Целостность.
2. Подчинённость второстепенного главному. Наличие доминанты. Сюжетно-композиционный центр.
3. Уравновешенность.

Типы композиции

1. Замкнутая композиция, открытая композиция.

2. Симметричная композиция, асимметричная композиция.
3. Статичная композиция, динамическая композиция.
4. Ассоциативная композиция.
5. Предметная композиция.

Формы композиции

1. Центрическая композиция.
2. Линейно-ленточная композиция
3. Плоскостная композиция.
4. Объёмная композиция.
5. Пространственная композиция.

Приёмы и средства композиции

1. Группировка.
2. Наложение и врезка.
3. Членение.
4. Формат.
5. Масштаб и пропорция.
6. Ритм и метр.
7. Контраст и нюанс.
8. Цвет в композиции.
9. Композиционные оси.
10. Фактура и текстура.
11. Стилизация. Стилевое единство.

Художественный образ

1. Художественная выразительность композиции
2. Обобщение и типизация.
10. Эмоциональная наполненность произведения.

Композиционный анализ

1. Композиция натюрморта.
2. Композиция пейзажа.
3. Композиция портрета
4. Композиция сюжетной картины.

Спектр. Цветовые гармонии

Материально-технические условия реализации.

Материально-технические условия реализации учебной программы «Композиция станковая» обеспечивают возможность достижения обучающимися планируемых результатов.

Для реализации программы необходимы: учебная аудитории для групповых занятий, оборудованная школьной мебелью, выставочный зал, библиотека, методический фонд, натюрмортный фонд, материалы, специальное оборудование.

Занятия, имеющие целью изучение человека, обеспечиваются натурой.

1. МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОНД

1. Фонд лучших работ учащихся
2. Фонд методических разработок педагогов.
3. Наглядные пособия.
4. Периодические издания: журналы «Юный художник», библиотечка «Юного художника», «Народное творчество», «Художественный совет» и т.д.
5. Фонд программ по рисунку (типовые, внутришкольные, из опыта других учреждений)
6. Фонд электронных версий учебных и наглядных пособий

2. НАТЮРМОРТНЫЙ ФОНД

1. Гипсовый фонд
2. Муляжи
3. Чучела
4. Предметы быта
5. Драпировки

3. МАТЕРИАЛЫ

1. Бумага разных сортов.
2. Бумага цветная.
3. Краски (акварельные, гуашевые)
4. Кисти беличьи, колонковые.
5. Кнопки, скотч.
6. Тушь, перо, гелиевые ручки.
7. Пастель, восковые мелки.

4. ОБОРУДОВАНИЕ

1. Подиумы
2. Мольберты
3. Софиты
4. Технические средства обучения (ТСО)