

**Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
"Чесменская детская школа искусств"**

Утверждена
Педагогическим советом
МКУДО "Чесменская ДШИ"
Протокол № 1 от 31.08.2022 г.
Директор _____ Устинова Н.А.

**Станковая композиция
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
в области изобразительного искусства
(4-летний срок обучения)**

Разработчик:

Щукина Т.М., преподаватель первой квалификационной категории МКУДО
"Чесменская ДШИ"

Рецензент:

Андрянова В.И., преподаватель высшей квалификационной категории МКУДО
"Чесменская ДШИ"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Предмет «Станковая композиция» является одной из ведущих дисциплин в обучении изобразительному искусству. Овладение основами композиционного мышления, знание композиционной грамоты и умение использовать в работе композиционные правила и приемы необходимо не только при создании тематических станковых композиций, без них не возможен сознательный подход к выполнению работ по рисунку, живописи, декоративно-прикладному искусству. Композиционная деятельность развивает художественное мышление и эстетический вкус учащихся.

Программа составлена для 1-4 классов направления «Изобразительное искусство» и рассчитана на 4 года обучения и рассчитана на детей 11-16 лет.

Целью курса «Станковая композиция» является изучение основ композиционной грамоты, законов построения композиции на плоскости, выразительных средств станковой композиции.

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

Задачами учебного предмета « Станковая Композиция » являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;

- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

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

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 4года. Постоянный состав группы от 4 до10 человек.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени								Всего часов
	1 класс		2 класс		3класс		4 класс		
Классы	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
Полугодия	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
Количество недель	16	19	16	19	16	19	16	19	
Аудиторные занятия	16	19	16	19	16	19	16	19	140
Максимальная учебная нагрузка	32	38	32	38	32	38	32	38	280

Учебный план

Класс	Кол-во часов	Формы контроля
-------	--------------	----------------

	в неделю	I полугодие	II полугодие
1	1	Промежуточная аттестация	Промежуточная аттестация
2	1	Промежуточная аттестация	Промежуточная аттестация
3	1	Промежуточная аттестация	Промежуточная аттестация
4	1	Промежуточная аттестация	Итоговая аттестация

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и 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.

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.

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 четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения.

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

- при сроке освоения образовательной программы 4 года - в 4 классе, 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. 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.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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 натурального 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.

Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание фор эскизов, цветowych и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником. Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия 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 произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

Дидактически материалы

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

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

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;

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

аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

Задачи первого года обучения: изучение основ композиционной грамоты, освоение таких понятий как «композиция», «формат», «масштаб», «равновесие в станковой

композиции».

В первом классе начинается изучение таких выразительных средств станковой композиции как: композиционный центр, ритм, линия, силуэт, пятно, цвет. Основной задачей тематических композиций является создание выразительных эмоциональных образов с помощью изученных композиционных средств. Особое внимание уделяется формированию понятия о выразительных средствах композиции как необходимых художнику для реализации замысла его произведения. Формируется понятие о единстве формы и содержания станковой композиции.

В конце 1-го года обучения учащиеся должны знать:

- понятия «композиция», «формат», «масштаб», «равновесие», «композиционный центр», «контраст», «силуэт», «ритм»;
- что выразительные средства композиции необходимы для реализации художественного замысла произведения;
- уметь:
  - сознательно выбирать формат в соответствии с характером изображения и художественным замыслом работы;
  - создавать зрительно уравновешенные композиции;
  - выявлять в композиции главное и подчинять ему второстепенное;
  - использовать ритмическое чередование для организации элементов композиции;
  - использовать линию, силуэт, пятно, цвет для выражения эмоционального настроения работы;
  - создавать контрастное и нюансированное цветовые решения композиции;
  - создавать композиционные поиски и цветовые эскизы композиции;
  - импровизировать на заданную тему.

Задачи второго года обучения: формирование знаний о композиционной схеме, симметрии и асимметрии в композиции, статической и динамической композициях, роли контрастов в реализации художественного замысла работы.

В конце 2-го года обучения учащиеся должны знать:

- понятия «композиционная схема», «симметрия и асимметрия в станковой композиции», «статика и динамика в станковой композиции»;
- средства создания статичной и динамичной композиций;
- выразительные особенности изученных типов построения композиции;
- уметь:
  - строить композицию по заданной схеме;
  - создавать симметричную и асимметричную композиции;
  - создавать статичную и динамичную композиции;
  - выбирать тип композиции наиболее подходящий для раскрытия художественного замысла работы;
  - использовать в композиции явление контраста.

Задачи третьего года обучения: изучение таких композиционных средств как замкнутая и открытая композиционные схемы, тональность и тональная пластика, светотень, тема и сюжет станковой композиции. Изучение материала проходит в форме анализа композиционных построений в картинах известных мастеров.

В конце 3-го года обучения учащиеся должны знать:

- понятия «замкнутая композиция», «открытая композиция», «тональность», «тональная пластика», «идея», «тема», «сюжет станковой композиции»;
- выразительные средства открытой и закрытой композиции;
- эмоционально-выразительные особенности композиций различной тональности;

уметь:

- выполнять построение открытой и закрытой композиций;
- создавать композиции с выразительным тональным решением;
- пользоваться светотенью как выразительным средством композиции;
- творчески осмысливать тему, разрабатывать сюжет композиции, делая наброски, зарисовки, поиски, цветовые эскизы.

Задачи четвертого года обучения: знакомство с использованием интерьера в станковой композиции, формирование понятия о символике в композиции. В четвертом классе у учащихся формируется понятие о шрифте и его видах, о роли шрифта в станковой графической композиции, о плакатной графике. Традиционно обучение проходит в процессе выполнения тематических композиций на различные темы, зарисовок с натуры, по памяти, по воображению.

Много внимания уделяется предварительной работе над композицией: выполнению поисков, цветовых эскизов. Законы и приемы композиции изучаются в форме бесед и анализа произведений известных мастеров. Знакомство с подлинниками произведений происходит во время посещений музеев, выставочных залов.

В конце 4-го года обучения учащиеся должны знать:

- понятия «интерьер», «символ», «шрифт», «модульная сетка», «плакат»;
- роль интерьера в создании станковой композиции;
- виды шрифтов;
- элементы шрифта;

уметь:

- создавать художественный образ в станковой композиции, используя для этого элементы интерьера;
- создавать символические образы;
- пользоваться модульной сеткой для построения шрифта;
- выполнять эскиз плаката, использовать композиционные средства для раскрытия темы плаката;
- использовать законы, приемы, выразительные средства композиции для создания художественного образа в работе.

