

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2 ИМЕНИ КАЗАНОКО ЖАБАГИ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК**

Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства

«Живопись»

Предметная область

ПО.01. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ПРОГРАММА

по учебному предмету

ПО.01.УП.03 КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

НАЛЬЧИК 2022

Утверждаю
Директор МКУ ДО
«ДШИ №2 им. Казаного Жабаци»
 Кунижева А.Ю.
Приказ №35 от «31» августа 2022г.

Валиева А.Б., зам.директора по УВР ДШИ №2 им.Казаного Жабиги

КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

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

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств. Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Срок реализации учебного предмета

Согласно учебному плану изучение предмета «Станковая композиция» начинается с первого класса и заканчивается в пятом (шестом) классе с аудиторной учебной нагрузкой 2 часа в неделю в 1-4 классах и 3 часа в неделю в 5 классе.

Самостоятельная работа учащихся составляет 1 час в неделю на протяжении всего периода обучения и предполагает выполнение заданий по разделам, а также изучение специальной дополнительной литературы.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общий объем времени по учебному предмету «Станковая композиция» при 5-летнем (1-5 класс) сроке обучения составляет 363 учебных часов. Из них аудиторные занятия - 165 часов, самостоятельная работа - 165 часов.

СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Композиция станковая»

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
Классы	1-й год 1 класс		2-й год 2 класс		3-й год 3 класс		4-й год 4 класс		5-й год 5 класс		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	363
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	363
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	64	68	64	68	64	68	64	68	96	102	726
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	экз	зачет	экз	зачет	экз	зачет	экз	зачет	Итоговая аттестация	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Станковая композиция» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых и групповых занятий.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Цели:

- художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков;
- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задач:

- 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

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ.

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 1. ОСНОВЫ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ.					
1.1	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции.	урок	4	2	2
1.2	Равновесие основных элементов композиции в листе.	урок	4	2	2
Раздел 2. ЦВЕТ В СТАНКОВО КОМПОЗИЦИИ.					

2.1	Основные цвета, составные и дополнительные. Эмоциональная характеристика цвета.	урок	4	2	2
2.2	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс.	урок	16	8	8
Раздел 3. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ.					
3.1	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия», «асимметрия». Палитра в 2 тона.	урок	36	18	18

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ.

3.2	Ритм в станковой композиции.	урок	16	8	8
3.3	Композиционный центр .	урок	20	10	10
3.4	Выразительные средства в композиции.	урок	32	16	16
	Итого часов:		68	34	34

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ.

Раздел 1. ЦВЕТ В КОМПОЗИЦИИ СТАНКОВОЙ.					
1.1	Ограничение цветовой палитры в цветовой композиции.	урок	32	16	16
Раздел 2. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ.					
2.1	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем(статичная и динамичная композиции).	урок	32	16	16
	Итого часов:		64	32	32

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ.

Раздел 3. ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ.					
3.1	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы её	урок	8	4	4

	построения.				
3.2	Трансформация и стилизация изображения.	урок	20	10	10
3.3	Декоративная композиция натюрморта.	урок	20	10	10
3.4	Стилизация изображения животных.	урок	20	10	10
	Итого часов:		68	34	34

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ.

Раздел 1. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ.					
1.1	Пейзаж, как жанр станковой композиции.	урок	32	16	16
Раздел 2. ЦВЕТ В СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ.					
2.1	Живописная композиция в интерьере-с небольшим количеством персонажей.	урок	32	16	16
	Итого часов:		64	32	32

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

Раздел 3. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР.					
3.1	Исполнение мини –серии(диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику.	урок	68	34	34
	Итого часов:		68	34	34

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ.

Раздел 1. СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В КОМПОЗИЦИИ.					
1.1	Композиционная организация портрета.	урок	28	14	14

1.2	Однофигурная композиция со стаффажем на дальнем плане.	урок	36	18	18
	Итого часов:		64	32	32

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ.

1.3	Иллюстрации к литературным произведениям.	урок	68	34	34
	Итого часов:		68	34	34

**ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ.**

Раздел 1. ГРАФИКА.

1.1	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента.	урок	36	18	18
1.2	Графический лист с визуальным эффектом: иллюстрация, архитектурные фантазии.	урок	36	18	18

Раздел 2. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ.

2.1	Сюжетная композиция на конкурсную тему.	урок	24	12	12
	Итого часов:		56	28	28

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ.

Раздел 3. ИТОГОВАЯ РАБОТА.

3.1	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры) Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция. Вариант 3. Декоративный натюрморт.	урок	102	51	51
	Итого часов:		102	51	51

3. 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.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ.ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

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. *Самостоятельная работа* : просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

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. Предлагаемые аудиторские задания : исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Мои друзья», «Летние игры» и т.п.). Задание для самостоятельной работы : зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений.

Раздел 2. ЦВЕТ В КОМПОЗИЦИИ СТАНКОВОЙ.

2.1. Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета. Цель : знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета. Задача : знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания колеров. Предлагаемое аудиторское задание : создание цветовых растяжек холодной гаммы:

- чистый цвет + белила;

- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

Задание для самостоятельной работы : создание цветовых растяжек теплой гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

2.2. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста.

Контраст и нюанс. Цель : изучение понятий «контраст цвета по теплостудности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе. Задача : усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции. Предлагаемые аудиторские задания :

-этюды по впечатлению «Осенние листья на асфальте»

-этюды по воображению «Деревья осенью». Задания для самостоятельной работы : создание цветовых выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, цветовые эскизы образов деревьев.

Раздел 3. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ.

3.1. 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. Предлагаемое аудиторское задание: выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма. Задания для самостоятельной работы: наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по воображению.

3.2. Ритм в композиции станковой. 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. Предлагаемое аудиторское задание: а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск трекается 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 для самостоятельной работы : сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении.

3.3. 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. Предлагаемое аудиторное 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. Задание для самостоятельной работы : выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента.

3.4. 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». Предлагаемые аудиторные задания :

а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

б) выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;

Задание для самостоятельной работы : 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.

ВТОРОЙ 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 светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы. Предлагаемое аудиторное 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 трехплановое пространство. Задание для самостоятельной работы : создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников.

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. Предлагаемое аудиторное задание: Иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема). Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.

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. Предлагаемое аудиторное задание : создание плоскостного изображения предмета, монохром: рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»; изображение силуэта этого предмета. Задание для самостоятельной работы : выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.

3.2 Трансформация и стилизация изображения. Цель : формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка. Задача : синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик. Предлагаемое аудиторное задание : трансформация формы трех предметов (лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций:

-уменьшение ширины в два раза;

-увеличение ширины в два раза;

-изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета).

Задание для самостоятельной работы : поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и величине.

3.3. Декоративная композиция натюрморта. Цель : изучение графических выразительных средств, создающих форму. Задача : умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании. Предлагаемое аудиторное задание : создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке форм:

-натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой тени» и «большого света»;

-вариант «черно-белое изображение»;

-вариант «черно-серо-белое изображение».

Задание для самостоятельной работы : эскиз натюрморта с пятновой трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру.

3.4. Стилизация изображения животных. Цель : изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве. Задача : приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов. Предлагаемое аудиторное задание :

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:

- а) древнеиранские мотивы;
- б) готические мотивы;
- в) стиль эпохи Возрождения.

2. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.

Задание для самостоятельной работы : создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ.

1.1. 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.

Предлагаемое аудиторное задание : пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба. Задание для самостоятельной работы : копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остроумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.

Раздел 2. ЦВЕТ В КОМПОЗИЦИИ СТАНКОВОЙ».

2.1. 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. Предлагаемое аудиторное задание : 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. Задание для самостоятельной работы : исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.

Раздел 3. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ» (ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР.

3.1. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику. Цель : изучение возможностей создания композиции способами:

- совмещение одновременных 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. Предлагаемое аудиторное задание :

1. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении.

2. Выбор темы и сюжета для разработки композиции.

3. Исполнение мини-серии в материале.

Задание для самостоятельной работы : копирование произведений мастеров с целью выявления композиционных схем.

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В КОМПОЗИЦИИ.

1.1. Композиционная организация портрета. Цель : изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его видов – аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового. Задача : передача изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа.

Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Предлагаемое аудиторное задание : живописная композиция - портрет литературного героя из русской классики: А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Станционный смотритель»; А.П.Чехов «Хамелеон», И.С. Тургенев «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Задание для самостоятельной работы : анализ работ великих художников (композиционные схемы), наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы человека.

1.2. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане. Цель : изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности. Задача : создание графической композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции. Предлагаемое аудиторное задание : создание автопортрета в определенном историческом костюмированном образе со стаффажем на заднем плане. Задание для

самостоятельной работы : зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

1.3. 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.

Предлагаемое аудиторное задание :

1. Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»).

2. Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков.

Задание для самостоятельной работы : композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. ГРАФИКА.

1.1. 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.

1.2. Графический лист с визуальным эффектом. Вариант 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. Предлагаемое аудиторное задание : выполнение иллюстрации с разработкой схемы визуального эффекта, трансформирующего форму и вписывающегося в композицию графического листа. Задание для самостоятельной работы : отбор самого выразительного эпизода литературного произведения для наиболее полного раскрытия его через визуальный эффект. Изучение соответствующей материальной культуры. Вариант 2. Архитектурная фантазия. Цель : создание графической

конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами. Задача : умение создавать визуальный эффект, трансформирующий архитектурные формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези. Предлагаемое аудиторное задание : выполнение графического листа с разработкой визуального эффекта. Пространственно-плановое решение композиции. Задание для самостоятельной работы : изучение архитектурных стилей. Знакомство с современными тенденциями в архитектуре.

Раздел 2. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ.

2.1. Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему. Цель : создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему. Задача : Умение создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственно-плановое, тональное и цветное решение. Предлагаемое аудиторное задание : выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции. Задание для самостоятельной работы : сбор натурного материала. Подготовительные наброски и этюды.

Раздел 3. ИТОГОВАЯ РАБОТА.

3.1. Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры). Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания). Вариант 3. Декоративный натюрморт. Цели и задачи : Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, наклонности и умение ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы. Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой многофигурной тематической композиции. Предлагаемое аудиторное задание :

Вариант 1. Пространственно-плановое тональное и цветное решение композиции, выбор формата.

Вариант 2. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения.

Вариант 3. Тональное решение эскизов натюрморта. Цветовое решение эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме. Отрисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.

Задание для самостоятельной работы :

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры.

Вариант 2. Сбор подготовительного материала, пространственно-плановое, тональное и цветное решение.

Вариант 3. Тематический подбор предметов для декоративного натюрморта, натурные зарисовки предметов и их графическая стилизация.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

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

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения 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.

Методическое обеспечение

Эффективность процесса восприятия и возникновения художественного образа требует соблюдения некоторых условий:

1. Чёткая, конкретно поставленная задача.
2. Пошаговый принцип.
3. Плановость.
4. Активность мыслительной деятельности.
5. Ответственность.

В результате у учащихся формируются прочные знания, основанные на наблюдении, что в свою очередь определяет важную познавательную функцию восприятия.

Учитель для наиболее эффективного процесса формирования художественного образа выстраивает эмоционально-образную драматургию каждой темы.

Соблюдая принципы наукоёмкости и доступности, сознательности и активности учащихся, педагог даёт предпосылки активному восприятию. Формирование художественного образа на уроках композиции возможно при наличии интереса, который предполагает новизну, сильную сложность задания, полное усвоение каждого этапа. Высокая мотивация, интересные, необычные темы делают процесс обучения более эффективным.

С первых шагов обучения изобразительному искусству перед учителем стоит задача объединить в процессе обучения эмоциональное и рациональное начала. Уже не требует доказательства тезис о том, что вне эмоциональной чувственной сферы не существует художественного образа. Даже задания, связанные с постижением законов композиции, цвета, характера графической линии, освоением технических приёмов работы кистью, пером или другими художественными материалами, в первую очередь должны нести эмоционально-эстетическую нагрузку. Так как предпосылкой к

продуктивному выразительному творчеству служит формирование художественно-образного начала в детском рисунке.

Художественно-творческое мышление детей не только направлено на создание композиции, но и находит проявление в момент вынашивания замысла, в процессе обсуждения будущей работы. Часто именно разговор, непосредственно предваряющий практическую деятельность, и является главным отправным пунктом, рождающим художественный образ в детском рисунке.

Желательно поощрять ребят за неординарное, нестандартное решение той или иной композиции. Ребёнок только тогда станет "художником", когда научится видеть в обычном необычное. Гоголь писал: "Чем предмет обыкновеннее, тем выше человек должен быть поэтом, чтобы извлечь из него необыкновенное".

Иногда музыкальный или поэтический отрывок, удачно подобранные репродукции, могут сыграть решающую роль в рождении художественного образа. Яркий эмоциональный рассказ учителя, ассоциации с музыкальными, поэтическими произведениями или даже с пластикой танца, обогащают уроки композиции.

Дети в первом классе художественной школы, имея небольшой багаж знаний и умений, пытаются изобразить предметы академически правильно, и, конечно, работы получаются сухими, неинтересными, неумелыми с точки зрения композиции. Фантазия выступает на втором плане. Чтобы в процессе изображения возникали яркие, индивидуальные образы, чтобы не иссяк источник фантазии, необходимо акцентировать внимание на декоративности, разнообразии техник (гуашь, акварель, тушь, живопись пальцами, губкой, кистью), всё это развивает творческие способности учащегося и повышает интерес.

Необходимо также использовать разнообразные формы организации учебно-познавательной деятельности, не только урок, но и беседу, экскурсию, посещение выставок и т.д. Очень важен процесс анализа работ, где учащиеся принимают непосредственное участие.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Самостоятельные работы просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

Методическая литература.

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
4. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
5. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
6. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
7. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
8. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
9. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
10. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
11. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
12. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
13. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
14. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
15. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
16. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977
17. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995
18. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Учебная литература.

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