

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств» г. Бакала*

**Программа учебного предмета
«Композиция станковая»**

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области изобразительного искусства
«Живопись»
(8-летний срок обучения)

г. Бакал, 2014 г.

Рассмотрено
Методическим советом
МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала

Принято
Педагогическим советом
МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала

Утверждено
Директор Третинник Г.Н.

« 14 » января 2014 года

« 16 » января 2014 года

« 16 » января 2014 года

Разработчик: Бунакова Лариса Викторовна, преподаватель
изобразительного искусства высшей категории МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала

Рецензент: Смирнова Е.И., преподаватель изобразительного искусства
высшей категории МБОУ ДО «ДШИ»

Рецензент: Кудряшова И.В., главный специалист МКУ «Управление
культуры Саткинского муниципального района»

Содержание

Пояснительная записка.....	4
Учебно-тематический план.....	5
Содержание учебного предмета.....	7
Требования к уровню подготовки обучающихся.....	19
Формы и методы контроля, система оценок.....	19
Методическое обеспечение учебного процесса.....	21
Список литературы.....	23

Пояснительная записка.

Программа учебного предмета «Композиция станковая» составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», утвержденными приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г. №156 (далее ФГТ).

Учебный предмет «Композиция станковая» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» входит в обязательную часть предметной области «Художественное творчество». Предмет «Композиция станковая» обучает сочетанию или соединению отдельных частей в единое целое, дает учащимся понятие об основных элементах композиции, без которых невозможен грамотный и сознательный подход к творчеству, их образное мышление и тонкий эстетический вкус.

Срок освоения программы «Композиция станковая» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 6,5 до 9 лет, составляет 5 лет (с 4 по 8 класс).

При реализации программы «Композиция станковая» максимальная нагрузка составляет 924 час. Из них 363 часов составляют аудиторные занятия, внеаудиторные (самостоятельная работа) - 561 часов.

Внеаудиторная работа включает в себя 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.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и художественными изданиями, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по учебному предмету.

Основной формой проведения уроков являются мелкогрупповые занятия преподавателя с учащимися.

Цель: воспитать способность чувствовать, сопереживать, понимать и любить искусство.

Задачи:

- дать учащимся понятие об основных законах и элементах композиции на примере анализа произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
- научить детей приемам композиции и основам композиционного мышления.
- научить детей создавать на должном профессиональном уровне композиционные работы
- развивать способности к художественно-творческой деятельности и созданию эстетических ценностей
- воспитывать способность чувствовать, понимать, оценивать и любить искусство
- воспитывать уважение к своему народу традициям на примере творчества художников нашего города, Урала и России.

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы методы контроля, систему оценок, методическое обеспечение учебного предмета, список литературы.

Пояснительная записка содержит краткую характеристику предмета, его роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел **Учебно-тематический план** включает в себя последовательность изучения тем программ с указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета. Раздел **Содержание учебного предмета** включает в себя важнейшие направления работы по предмету: теоретические знания, сольфеджирование, слуховые навыки, музыкальный диктант, творческие задания. **Требования к уровню подготовки обучающихся** - данный раздел разработан в соответствии с ФГОС. **Формы и методы контроля, система оценки** включает в себя требования к организации и форме проведения текущего, промежуточного и итогового контроля. **Методическое обеспечение учебного процесса** содержит методические рекомендации педагогическим работникам, обоснование методов работы по основным направлениям.

Список литературы состоит из перечня учебной и методической литературы.

Для реализации программы материально-техническое обеспечение включает в себя:

- Выставочный зал (или другая система развески учебных и творческих работ обучающихся).
- Библиотечный фонд, который укомплектован необходимой учебной и методической литературой, аудио- и видеозаписями.
- 2 учебные аудитории для групповых занятий, которые оснащены учебной мебелью, мольбертами, натюрмортными столиками, софитами.
- Методический фонд.
- Натюрмортный фонд.
- Технические средства: компьютер, сканер, принтер, фотоаппарат, видеокамера, экран навесной, затемнение для окон.

I. Учебно- тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
4 класс			165	99	66
1.	Вводная беседа	Урок	5	3	2
2.	Ознакомительная работа		5	3	2
3.	Зарисовки веток, листьев растений.		5	3	2
4.	Растительный орнамент в полосе.		15	9	6
5.	Композиция «Спорт», «Корабли», «Осенний перелет».		5	3	2
6.	Аппликация из цветной бумаги «Бабочки», «Снежинки».		10	6	4
7.	Композиция «Осень», «Сбор урожая», «Яблочный сезон».		10	6	4
8.	Композиция «Дворец Снежной королевы», «Дворец Солнца», «Дворец Весны».		10	6	4
9.	Композиция «Лоскутное одеяло».		5	3	2
10.	Композиция «Город».		10	6	4
11.	Композиция «Снег», «Осень», «Дождь».		5	3	2

12.	Композиция «Зимние игры», «Праздник».		15	9	6
13.	Наброски птиц и зверей.		15	9	6
14.	Композиция «Сельский двор», Цирк», «Мое любимое животное».		15	9	6
15.	Мозаика.		5	3	2
16.	Сюжетная композиция «Сказка».		15	9	6
17.	Портрет композиционный.		5	3	2
18.	Эскиз панно		10	6	4
5 класс			165	99	66
1.	Вводная беседа.	Урок	5	3	2
2.	Композиция «Лесная полянка».		10	6	4
3.	Композиция на тему «Времена года»		10	6	4
4.	Декоративный натюрморт «Овощи», «Фрукты».		10	6	4
5.	Натюрморт черно-белый - рельеф.		10	6	4
6.	Композиция «Праздник», «Театр».		15	9	6
7.	Иллюстрация к сказке.		20	12	8
8.	Композиция по наблюдению.		20	12	8
9.	Эскиз витража.		15	9	6
10.	Упражнение на ассоциативное мышление		15	9	6
11.	Эскиз фрески «Танец».		15	9	6
12.	Эскиз настенной росписи «Мир творчества».		20	12	8
6 класс		Урок	165	99	66
1.	Вводное занятие		5	3	2
2.	Зарисовки на улицах		10	6	4
3.	Композиция на пленэре «Город»		10	6	4
4.	Композиция «Музыка»		10	6	4
5.	Композиция «Ритмы города»		10	6	4
6.	Композиция «Старое и новое»		10	6	4
7.	Макетирование «Город будущего»		10	6	4
8.	Станковая композиция «Город и люди», «Люди и город»		15	9	6
9.	Историческая композиция.		15	9	6
10.	Композиция в интерьере		10	6	4
11.	Коллаж «Натюрморт»		5	3	2
12.	Эскизы декораций и костюмов к спектаклю		10	6	4
13.	Монотипия		10	6	4
14.	Иллюстрация		10	6	4
15.	Декоративная композиция «Плакат»		10	6	4
16.	Композиция «Окно – как разграничитель двух миров»		15	9	6
7 класс			165	99	66
1.	Вводное занятие	Урок	5	3	2
2.	Зарисовки на улицах		10	6	4
3.	Композиция на пленэре «Город»		10	6	4

4.	Композиция «Музыка»		10	6	4
5.	Композиция «Ритмы города»		10	6	4
6.	Композиция «Старое и новое»		10	6	4
7.	Макетирование «Город будущего»		10	6	4
8.	Станковая композиция «Город и люди», «Люди и город»		15	9	6
9.	Историческая композиция.		15	9	6
10.	Композиция в интерьере		10	6	4
11.	Коллаж «Натюрморт»		5	3	2
12.	Эскизы декораций и костюмов к спектаклю		10	6	4
13.	Монотипия		10	6	4
14.	Иллюстрация		10	6	4
15.	Декоративная композиция «Плакат»		10	6	4
16.	Композиция «Окно – как разграничитель двух миров»		15	9	6
8 класс		Урок	264	165	99
1.	Вводная беседа		8	5	3
2.	Композиция «Времена года»		16	10	6
3.	Поиски темы дипломной работы		16	10	6
4.	Выстраивание концепции серии		32	20	12
5.	Обработка материала		56	35	21
6.	Сдача дипломных листов		56	35	21
7.	Итоговый композиционный автопортрет		80	50	30

II. Содержание учебного предмета

4 класс

Задачи курса:

1. Развитие наблюдательности и образного мышления.
2. Обучение фундаментальной направленности- освоению картинной плоскости в станковой композиции.
3. Развитие ощущения формата.
4. Решение композиционных задач в декоративных работах.
5. Объяснить разницу подходов к решению картинной плоскости в станковом и декоративном искусстве, а также общие элементы для одного и другого вида творчества.

Содержание

1. Вводная беседа

Краткая характеристика: Беседа о целях и задачах курса. Определение термина «композиция». Показ разных характеров решения композиции в различных видах искусства. Основные законы и правила композиции.

Задача: Знакомство с предметом «Композиция».

Материалы: репродукции картин известных художников, предметы декоративно-прикладного искусства.

2. Ознакомительная работа

Краткая характеристика: Беседа об эмоционально смысловом содержании темы. Выполнение карандашного эскиза по своему сюжету. Создание композиции по летним впечатлениям в цвете.

Задача: Выявление уровня подготовленности учащихся к самостоятельным поискам замысла и формы его выражения, уровня их умения сознательно использовать основные композиционные средства.

Материалы: белая бумага, формат 1/8 листа и 1/16 листа, карандаш, акварель, кисти круглые № 2, 4, 6.

3.Зарисовки листьев, веток растений

Краткая характеристика: Зарисовки листьев и веточек с листьями различных пород деревьев и кустарников на белом фоне с боковым освещением.

Задача: Учить детей целно воспринимать общую форму, анализировать ее, видеть общее и разное в форме и пропорциях, правильно располагать изображение на картинной плоскости, передавать форму и цвет предмета.

Материалы: белая бумага, формат 1/8 листа, карандаш, акварель, кисти.

4.Растительный орнамент в полосе

Краткая характеристика: Рассмотрение изделий декоративно-прикладного искусства с орнаментами. Использование в работе самостоятельно изготовленных шаблонов растительных элементов (листья, цветы, ягоды и т. д.)

Задача: Познакомить с ритмом в композиции декоративно-прикладного искусства, соотношению цвета и размеров декоративных элементов узора.

Материалы: белая бумага, формат 1/8 листа, гуашь, кисти круглые и плоские, картон, ножницы, карандаш.

5.Композиция «Спорт», «Корабли», «Осенний перелет»

Краткая характеристика: Понятие ритма в изобразительном искусстве. Образная передача ритма, линий, форм, размеров в произведениях изобразительного искусства.

Задачи: Развитие ощущения формата. Освоение картинной плоскости с использованием ритмичности в композиции.

Материалы: белая бумага, формат 1/4 листа, акварель, кисти, карандаш.

6.Апликация из цветной бумаги «Бабочки», «Снежинки»

Краткая характеристика: Беседа о симметрии в композиции. Силуэт, как один из элементов композиции. Изготовление из цветной бумаги симметричных фигурок и создание своей композиции.

Задача: Научить детей правильно выбирать и организовывать формат листа, уравнивать свою композицию.

Материалы: цветной картон, формат 1/8 листа, цветная бумага, клей, ножницы, карандаш.

7.Композиция «Осень», «Сбор урожая», «Яблочный сезон»

Краткая характеристика: Беседа о красоте осени. Описание осени в стихах А.С.Пушкина, С.Есенина. Беседа о ритме, симметрии и целостности композиции. Выполняется сначала в карандаше, затем красками.

Задача: Закрепление понятий: ритм, симметрия, неделимость.

Материалы: белая бумага, формат 1/4 листа, акварель, кисти, карандаш.

8.Композиция «Дворец Снежной королевы», «Дворец Солнца», «Дворец Весны»

Краткая характеристика: Значение цвета и колорита в композиции. Понятие о теплохолодности. Цвет и его эмоциональность. Три композиции с использованием красного, желтого и синего цветов.

Задача: Знакомство с основным цветом, колоритом, эмоциональной характеристикой цвета и ее ролью в организационном строе композиции.

Материалы: белая бумага, формат 1/8 листа – 3 листа, гуашь, кисти.

9.Композиция «Лоскутное одеяло»

Краткая характеристика: Основные цвета, создание дополнительных цветов и их значение в создании композиций. Упражнение по цветоведению.

Задача: Познакомить с дополнительными цветами и их созданием.

Материалы: белая бумага, формат 1/8 листа, акварель, кисти, таблицы дополнительных цветов.

10.Композиция «Город»

Краткая характеристика: Рассказ об ахроматических и хроматических цветах. Создание композиции с использованием всего спектра цветов.

Задача: Познакомить со свойствами цвета, с сочетанием хроматических и ахроматических цветов.

Материалы: белая бумага, формат 1/8 листа, акварель, кисти.

11.Композиция «Снег», «Осень», «Дождь»

Краткая характеристика: Пейзаж, с подчеркнутыми нюансами, деталями-определителями места, время года, погоды, состояния природы. Композиция из цветной бумаги (цветная бумага рвется мелкими кусочками и выкладывается на лист).

Задача: Познакомить с основным понятием в композиции - нюанс.

Материалы: цветная бумага, картон, формат 1/8 листа, клей.

12.Композиция «Зимние игры», «Праздник»

Краткая характеристика: Создание композиции по воображению, с выделением сюжетно-композиционного центра, с использованием правил композиции и предварительными эскизами.

Задача: Выявление уровня освоения детьми законов и правил композиции.

Материалы: белая бумага, формат 1/4 листа, акварель, кисти, карандаш.

13.Наброски птиц и зверей

Краткая характеристика: Ознакомление со схемами строения животных. Наблюдение и рассматривание животных. Выполнение на одном листе нескольких набросков одновременно.

Задача: Развитие умения концентрировать внимание на особенностях строения животных. Воспитание цельного видения.

Материалы: белая, серая или тонированная бумага, формат 1/16 или 1/8 листа, картон, уголь, мел, сангина, пастель, цветные карандаши, карандаш.

14.Композиция «Сельский двор», «Цирк», «Мое любимое животное»

Краткая характеристика: Композиция по представлению с поисками в цвете без предварительной прорисовки карандашом.

Задача: Развитие зрительной и эмоциональной памяти. Совершенствование навыков построения композиции.

Материалы: белая бумага, формат 1/2 или 1/4 листа, акварель, кисти.

15.Мозайка

Краткая характеристика: Знакомство с техникой мозаики (цветовая гамма, насыщенность, плоскостность).

Задача: Подбор цветовых соотношений в декоративной композиции, использование всего формата листа.

Материалы: картон, формат 1/8 листа, цветная бумага, клей, ножницы.

16.Сюжетная композиция «Сказка»

Краткая характеристика: Выполнение эскиза иллюстрации к одной из сказок в технике – линогравюра.

Задача: Обучение технике - линогравюра. Использованию особенностей этой техники (лаконизм, обобщенность, контрастность). Знакомство с понятием: условность-стилизация, символ-образ.

Материалы: бумага, формат 1/8 или 1/16 листа, карандаш, линолеум, штихели, валик, краска.

17.Портрет композиционный

Краткая характеристика: Выполнение портрета с передачей пропорций головы человека и его характера, принадлежности к профессии.

Задача: Соблюдение соотношения частей, визуальной уравновешенности композиции на листе.

Материалы: белая бумага, формат 1/8 листа, акварель, кисти, карандаш.

18.Эскиз панно

Краткая характеристика: Композиция по воображению на тему: «Земля, вода, небо», «Времена года». Панно выполняется в любой технике и материалами по выбору в пределах пройденного курса.

Задача: Развитие образного мышления. Освоение картинной плоскости.

Материалы: по выбору.

Основные требования к учащимся

1. Умение решать основные композиционные задачи:
 - решение листа, как единого целого,
 - положение изображения на картинной плоскости,
 - выделение главного и второстепенного в решении композиции,
 - соотношение частей, визуальная уравновешенность композиции на листе,
 - принцип орнамента в решении композиции,
 - детали- определители места, действия, профессии,
 - колорит, эмоциональная характеристика цвета и ее роль в образном строе композиции - создание состояния, настроения, образа.
2. Знать разные подходы к решению задач в станковой и декоративной композиции и общие элементы:
 - линия и ее роль в композиции,
 - ритм,
 - конфигурация пятна,
 - силуэт,
 - условность- стилизация,
 - символ-образ,
 - основные и дополнительные цвета,
 - свойства цвета,
 - декоративность- плоскостность.

5 класс

Задачи курса:

1. Углубление и расширение знаний основ композиции:
 - решение композиции листа на основе ритма,
 - тональность и цвет - тональная пластика композиции,
 - принцип контраста,
2. Работа с натурным материалом,
3. Работа с книгой,
4. Решение пространства через цвет.

Содержание.

1.Вводная беседа

Краткая характеристика: Беседа о содержании и задачах курса. Основные законы композиции с примерным показом и разбором произведений А.И.Куинджи, И.И.Левитана, В.А.Серова, Ф.Решетникова. Просмотр работ и эскизов выполненных учащимися за лето.

Задача: Выявление уровня подготовки и ознакомление с новыми задачами.

Материалы: репродукции.

2.Композиция «Лесная полянка»

Краткая характеристика: Композиция по летним впечатлениям. Работа с натурным материалом. Наброски, эскизы - обобщение.

Задача: Осмысленная организация листа. Решение композиции с выделением сюжетно композиционного центра.

Материалы: белая бумага, формат 1/4 листа, акварель, кисти, карандаш.

3. Композиция на тему «Времена года»

Краткая характеристика: Задание на ассоциацию с применением эмоциональной характеристики цвета в образном строе композиции (ассоциация на музыку П.И. Чайковского «Времена года»).

Задача: Развитие ассоциативного мышления и совершенствование навыков работы с цветом.

Материалы: белая бумага, формат 1/4 листа, акварель, кисти.

4. Декоративный натюрморт «Овощи», «Фрукты»

Краткая характеристика: Возможны копии с фрагментов картин художников.

Задача: Закрепление законов взаимосвязи цветовых пятен. Контрастные и дополнительные цвета, и их свойства.

Материалы: белая бумага, формат 1/4 листа, гуашь или акриловые краски, кисти круглые и плоские № 2, 4, 6, карандаш.

5. Натюрморт черно-белый – рельеф

Краткая характеристика: Выполнение нескольких графических вариантов натюрморта из 3 предметов различными видами линий.

Задача: Освоение многообразной тональной пластики и светотени, как средства художественной выразительности.

Материалы: белая или черная бумага, формат 1/4 листа, черная или белая гуашь, тушь, кисти, перо.

6. Композиция «Праздник», «Театр»

Краткая характеристика: Композиция с поисками, со стаффажем (с фигурами не менее 3 человек).

Задача: Освоение закона композиции «контраст-нюанс». Раскрытие смысла композиции через контрасты линий, форм, величин, тона и цвета.

Материалы: белая бумага, формат 1/4, 1/2 листа, акварель или гуашь, кисти.

7. Иллюстрация к сказке

Краткая характеристика: Чтение сказки с одновременной раскадровкой по тексту и последующим разбором. Выполнение эскизов иллюстраций с применением закона асимметрии в технике «линогравюра».

Задача: Знакомство с техникой двухцветной линогравюры. Обучение поиску и отбору материала, изучению, обобщению (от частного к общему и от общего к частному).

Материалы: белая бумага, формат 1/4, 1/8 листа (3-4 листа), карандаш, линолеум, штихели, краска, валик.

8. Композиция по наблюдению

Краткая характеристика: Композиция на темы: «Зимние забавы», «На коньках», «Лыжный поход», «Снежный городок» (с поисками).

Задача: Организация плоскости листа с применением закона равновесия (визуальная уравновешенность композиции).

Материалы: белая бумага, формат 1/4, 1/2 листа, акварель, кисти.

9. Эскиз витража

Краткая характеристика: Беседа о создании витражей. Выбор цвета, комбинация цветовых пятен, колорит витража. Создание эскиза с выделением цвета локально, замкнуто.

Задача: Выделение главного в композиции при помощи цвета. Создание объема на плоскости.

Материалы: белая бумага, формат 1/4 листа, акварель, кисти, карандаш.

10. Упражнения на ассоциативное мышление

Краткая характеристика: Выполнение зарисовок различных природных форм (корневище, камни, кактусы и т. д.), преобразование зарисовок в декоративные композиции.

Задача: Развитие фантазии и ассоциативного мышления.

Материалы: белая или тонированная бумага, формат 1/8, 1/4 листа, тушь, перо, кисть.

11. Эскиз фрески «Танец»

Краткая характеристика: Решение композиции листа на основе ритма линий, пятен, объемов и т. д. Динамическая композиция.

Задача: Использование ритма, как средство композиционного строя (горизонтального, вертикального, диагонального, спирального).

Материалы: белая бумага, формат 1/2 листа, гуашь, акварель, кисти.

12. Эскиз настенной росписи «Мир творчества»

Краткая характеристика: Статическая композиция с применением законов, правил и элементов композиции.

Задача: Закрепление навыков самостоятельной работы с применением знаний полученных за год.

Материалы: по выбору.

Основные требования к учащимся

1. Уметь решать композицию на листе на основе ритма:
 - динамическая и статическая композиция,
 - ритм, как средство композиционного строя.
2. Использовать тональность и цвето-тональную пластику в композиции:
 - принцип «рельефа»,
 - соотношение черного и белого в листе.
3. Использовать закон контрастов:
 - цветовой контраст и цветовая гармония,
 - контраст линий, форм, величин, тона,
 - раскрытие смысла событий и идей через столкновение противоборствующих сил.
4. Работа с натурным материалом:
 - наброски,
 - обобщение.
5. Работа с книгой:
 - замысел,
 - поиск,
 - отбор материала,
 - изучение,
 - обобщение,
 - решение.
6. Решать пространство через цвет:
 - ослабление цветовой насыщенности - от объема к плоскости, от контрастов к схожим цветовым отношениям, к сближенным цветам, от теплого к холодному колориту,
 - через цветовые пятна, комбинации и ритмические взаимодействия холодных и теплых цветов.

6 класс

Задачи курса:

1. Сосредоточить внимание на подготовительном этапе создания композиционных работ.

2. Более углубленно решать задачи ритма и колорита не только в отдельных листах, но и в серии.

3. Решать композицию, как:

- совмещение одновременных событий,
- множественность точек зрения,
- совмещение крупного и дальнего планов (наплывы),
- сочетание разнонаправленного движения,
- совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание),
- линия горизонта – низкая, высокая, равновесная

Содержание.

1. Вводное занятие

Краткая характеристика: Беседа о задачах курса. Просмотр и обсуждение летних работ. Напоминание об основных законах композиции.

Задача: Посмотреть уровень подготовки учащихся.

Материалы: репродукции, лучшие работы старших классов.

2. Зарисовки на улицах

Краткая характеристика: Выполнение набросков, зарисовок, эскизов на улицах города.

Задача: Научить использовать небольшой формат при большом разнообразии вариантов. Введение пейзажа.

Материалы: белая или цветная бумага, картон, формат 1/16 листа, карандаш, сангина, уголь, акварель, кисти.

3. Композиция на пленэре «Город»

Краткая характеристика: Серия зарисовок к композиции (триптих)- утро, день, вечер.

Задача: Развитие цельного видения (замысел в развитии).

Материалы: белая бумага, формат 1/4, 1/8 листа, акварель, карандаш, кисти.

4. Композиция «Музыка»

Краткая характеристика: Задание на ассоциацию.

Задача: Совершенствование навыков по выбору формата, организации формата листа, эмоционального освоения листа.

Материалы: по выбору.

5. Композиция «Ритмы города»

Краткая характеристика: Работа с натурным материалом. Использование цветовых и тональных средств выражения. Сочетание разнонаправленного движения.

Задача: Знакомство с ритмическим, колористическим и пространственным движением в композиции.

Материалы: белая бумага, формат 1/2, 1/4 листа, акварель, кисти, карандаш.

6. Композиция «Старое и новое»

Краткая характеристика: Композиция на совмещение одновременных событий.

Использование цветовых и тональных средств выражения для передачи настроения в пейзаже.

Задача: Развитие темы в движении времени.

Материалы: белая бумага, формат 1/2, 1/4 листа, акварель, кисти.

7. Макетирование «Город будущего»

Краткая характеристика: Создание объемного изображения на картинной плоскости с использованием набросков, зарисовок и ограничением цветовой гаммы.

Задача: Развитие точки зрения (ракурс). Решение композиции в определенной части спектра (тепло-холод).

Материалы: белая бумага, формат 1/8, 1/4 листа, гуашь, кисти, пастель.

8. Станковая композиция «Город и люди», «Люди и город»

Краткая характеристика: Выполняется «мини-серия». Тема рассматривается с различных точек зрения.

Задача : Поиск смыслового единства. Совмещение крупного и дальнего планов (наплывы).

Материалы: белая бумага, формат 1/4,1/2листа, акварель, кисти, гуашь.

9.Историческая композиция

Краткая характеристика: Отбор исторического материала для композиции в музеях, книгах, фильмах. Эскизы, зарисовки и наброски. Составление композиции.

Задача: Поиск композиционного центра в «замкнутой» композиции и деталей в утверждении достоверности изображения.

Материалы: по выбору.

10.Композиция в интерьере

Краткая характеристика: Композиционный портрет в интерьере (семейный, друзей). Совмещение фигур и групп людей, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Задача: Выявление характера, психологии образа, сходства, выразительности.

Материал: по выбору.

11.Коллаж «Натюрморт»

Краткая характеристика: Декоративная композиция на два плана (теплый-холодный, темный-светлый).

Задача: Построение условного пространства цветом и тоном.

Материалы: белая бумага, формат 1/8,1/4листа, журналы, открытки, цветная бумага, клей, ножницы, карандаш.

12.Эскиз декорации и костюмов к спектаклю

Краткая характеристика: Наброски, зарисовки интерьеров. Работа над серией рисунков, связанных единством замысла.

Задача: Знакомство со спецификой театрально-декоративного искусства.

Материалы: по выбору.

13.Монотипия

Краткая характеристика: Композиция в технике «линогравюра». Эскиз. Изготовление эстампа.

Задача: Развивать навыки работы с различными техническими материалами.

Материалы: белая бумага, формат 1/16 листа, линолеум, карандаш, штихели, краска, валик.

14.Иллюстрация

Краткая характеристика: Создание серии иллюстраций к любимой книге.

Задача: Решение в иллюстративном материале задачи начала, кульминации и конца сюжета.

Материалы: белая бумага, формат 1/16,1/8листа, акварель, гуашь, тушь, кисти, палочки, перо.

15.Декоративная композиция «Плакат»

Краткая характеристика: Создание плаката (агитационного, зрелищного, социального).

Задача: Освоение плакатной графики.

Материалы: по выбору.

16.Композиция «Окно – как разграничитель двух миров»

Краткая характеристика: Наброски зарисовки домов, окон, крыш и т. д. Составление композиции.

Задача: Итоговая композиция, выявляющая знания и умения приобретенные за год обучения.

Основные требования к учащимся

1. Должны уметь:

- создавать серии,
- обобщать тему, формат и технику,
- развивать тему в движении: ритмическом, колористическом и пространственном,

- выбирать точку зрения (ракурс), соотношение формы и пространства,
 - работать с натурным материалом,
 - найти смысловое единство действия и окружения,
 - использовать для передачи настроения цветовые и тональные средства выражения,
 - ввести пейзаж или интерьер в композицию,
 - использовать принцип «кулис».
2. Передавать в портрете характер, образ, сходство, выразительность, соотношение человеческой фигуры и пространства.
 3. Самостоятельно сделать отбор исторического материала для композиции, подчеркнуть детали для утверждения достоверности изображения, найти композиционный центр в «замкнутой» композиции.
 4. Уметь связать серию рисунков единством замысла, ритмом (напряжение-разрядка). Использовать принцип «кадра».
 5. В иллюстративном материале решить задачу начала, кульминации и концовки.

7 класс

Задачи курса:

1. Сосредоточить внимание на подготовительном этапе создания композиционных работ.
2. Более углубленно решать задачи ритма и колорита не только в отдельных листах, но и в серии.
3. Решать композицию, как:
 - совмещение одновременных событий,
 - множественность точек зрения,
 - совмещение крупного и дальнего планов (наплывы),
 - сочетание разнонаправленного движения,
 - совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание),
 - линия горизонта – низкая, высокая, равновесная.

Содержание.

1. Вводное занятие

Краткая характеристика: Беседа о задачах курса. Просмотр и обсуждение летних работ. Напоминание об основных законах композиции.

Задача: Посмотреть уровень подготовки учащихся.

Материалы: репродукции, лучшие работы старших классов.

2. Зарисовки на улицах

Краткая характеристика: Выполнение набросков, зарисовок, эскизов на улицах города.

Задача: Научить использовать небольшой формат при большом разнообразии вариантов. Введение пейзажа.

Материалы: белая или цветная бумага, картон, формат 1/16 листа, карандаш, сангина, уголь, акварель, кисти.

3. Композиция на пленэре «Город»

Краткая характеристика: Серия зарисовок к композиции (триптих)- утро, день, вечер.

Задача: Развитие цельного видения (замысел в развитии).

Материалы: белая бумага, формат 1/4, 1/8 листа, акварель, карандаш, кисти.

4. Композиция «Музыка»

Краткая характеристика: Задание на ассоциацию.

Задача: Совершенствование навыков по выбору формата, организации формата листа, эмоционального освоения листа.

Материалы: по выбору.

5. Композиция «Ритмы города»

Краткая характеристика: Работа с натурным материалом. Использование цветовых и тональных средств выражения. Сочетание разнонаправленного движения.

Задача: Знакомство с ритмическим, колористическим и пространственным движением в композиции.

Материалы: белая бумага, формат 1/2, 1/4 листа, акварель, кисти, карандаш.

6. Композиция «Старое и новое»

Краткая характеристика: Композиция на совмещение одновременных событий.

Использование цветовых и тональных средств выражения для передачи настроения в пейзаже.

Задача: Развитие темы в движении времени.

Материалы: белая бумага, формат 1/2, 1/4 листа, акварель, кисти.

7. Макетирование «Город будущего»

Краткая характеристика: Создание объемного изображения на картинной плоскости с использованием набросков, зарисовок и ограничением цветовой гаммы.

Задача: Развитие точки зрения (ракурс). Решение композиции в определенной части спектра (тепло-холод).

Материалы: белая бумага, формат 1/8, 1/4 листа, гуашь, кисти, пастель.

8. Станковая композиция «Город и люди», «Люди и город»

Краткая характеристика: Выполняется «мини-серия». Тема рассматривается с различных точек зрения.

Задача: Поиск смыслового единства. Совмещение крупного и дальнего планов (наплывы).

Материалы: белая бумага, формат 1/4, 1/2 листа, акварель, кисти, гуашь.

9. Историческая композиция

Краткая характеристика: Отбор исторического материала для композиции в музеях, книгах, фильмах. Эскизы, зарисовки и наброски. Составление композиции.

Задача: Поиск композиционного центра в «замкнутой» композиции и деталей в утверждении достоверности изображения.

Материалы: по выбору.

10. Композиция в интерьере

Краткая характеристика: Композиционный портрет в интерьере (семейный, друзей).

Совмещение фигур и групп людей, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Задача: Выявление характера, психологии образа, сходства, выразительности.

Материал: по выбору.

11. Коллаж «Натюрморт»

Краткая характеристика: Декоративная композиция на два плана (теплый-холодный, темный-светлый).

Задача: Построение условного пространства цветом и тоном.

Материалы: белая бумага, формат 1/8, 1/4 листа, журналы, открытки, цветная бумага, клей, ножницы, карандаш.

12. Эскиз декорации и костюмов к спектаклю

Краткая характеристика: Наброски, зарисовки интерьеров. Работа над серией рисунков, связанных единством замысла.

Задача: Знакомство со спецификой театрально-декоративного искусства.

Материалы: по выбору.

13. Монотипия

Краткая характеристика: Композиция в технике «линогравюра». Эскиз. Изготовление эстампа.

Задача: Развивать навыки работы с различными техническими материалами.

Материалы: белая бумага, формат 1/16 листа, линолеум, карандаш, штихели, краска, валик.

14. Иллюстрация

Краткая характеристика: Создание серии иллюстраций к любимой книге.

Задача: Решение в иллюстративном материале задачи начала, кульминации и конца сюжета.

Материалы: белая бумага, формат 1/16, 1/8 листа, акварель, гуашь, тушь, кисти, палочки, перо.

15. Декоративная композиция «Плакат»

Краткая характеристика: Создание плаката (агитационного, зрелищного, социального).

Задача: Освоение плакатной графики.

Материалы: по выбору.

16. Композиция «Окно – как разграничитель двух миров»

Краткая характеристика: Наброски зарисовки домов, окон, крыш и т. д. Составление композиции.

Задача: Итоговая композиция, выявляющая знания и умения приобретенные за год обучения.

Основные требования к учащимся

1. Должны уметь:

- создавать серии,
- обобщать тему, формат и технику,
- развивать тему в движении: ритмическом, колористическом и пространственном,
- выбирать точку зрения (ракурс), соотношение формы и пространства,
- работать с натурным материалом,
- найти смысловое единство действия и окружения,
- использовать для передачи настроения цветовые и тональные средства выражения,
- ввести пейзаж или интерьер в композицию,
- использовать принцип «кулис».

2. Передавать в портрете характер, образ, сходство, выразительность, соотношение человеческой фигуры и пространства.

3. Самостоятельно сделать отбор исторического материала для композиции, подчеркнуть детали для утверждения достоверности изображения, найти композиционный центр в «замкнутой» композиции.

4. Уметь связать серию рисунков единством замысла, ритмом (напряжение-разрядка).

Использовать принцип «кадра».

5. В иллюстративном материале решить задачу начала, кульминации и концовки.

8 класс

Задачи курса:

1. Самостоятельная работа над итоговой композицией, максимально выявляющая способности, наклонности и умение данного ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовать свои замыслы.

2. Оценка приобретенных знаний и навыков.

3. Ориентация.

Содержание.

1. Вводная беседа

Краткая характеристика: Беседа о содержании и задачах курса. Напоминание об основных законах и правилах композиции. Просмотр работ, выполненных за летние месяцы.

Задача: Вспомнить законы композиции. Посмотреть уровень подготовленности к итоговой композиционной работе.

Материалы: репродукции с работ художников, работы учащихся.

2. Композиция «Времена года»

Краткая характеристика: Композиция на состояние со стаффжем. Образное решение пейзажа.

Задача: Посмотреть умение учащихся применять знание полученные за три года обучения курса «Композиция».

Материалы: белая бумага, формат 1/2,1/4листа, акварель, гуашь, кисти.

3.Поиски темы

Краткая характеристика: Беседа о дипломной работе. Рассказ о примерных темах (город, село, люди вокруг, труд, отдых, мир увлечений, натюрморт, пейзаж, прошлое и будущее).

Задача: Помочь выбрать тему. Найти именно «свое» и выбрать решение по силам.

Материалы: по выбору.

4.Выстраивание концепции темы

Краткая характеристика: Индивидуальная работа с каждым учащимся (поиски решений, обращение к справочному материалу, посещение музеев, выставок, экскурсий).

Задача: Помочь сориентироваться в выстраивании темы.

Материалы: по выбору.

5.Обработка материала

Краткая характеристика: Эскизы, наброски, зарисовки, этюды, копии с произведений мастеров. Наброски человеческих фигур и групп людей в движении и статике.

Задача: Выстроить всю серию работ (сначала графический ряд, если диплом задуман в цвете, его колористическое решение).

Материалы: по выбору.

6.Сдача дипломных листов

Краткая характеристика: Выставка всех работ без исключения. Сравнительный анализ работ.

Задача: Помочь учащимся разобраться в своих слабых сторонах.

Материалы: работы учащихся.

7.Итоговый автопортрет

Краткая характеристика: Выполнение автопортрета, завершающего дипломную работу.

Задача: Оценка приобретенных знаний и навыков за четыре года обучения курсу «Композиция».

Материалы: белая бумага, формат 1/2листа или лист, акварель, гуашь, тушь, кисти, карандаш, перо.

Требования к уровню подготовки выпускников

К выпускному классу у учащихся должно произойти накопление определенной суммы знаний.

Учащиеся должны знать:

- основные законы и правила композиции,
- теорию и практику отечественной и всемирной культуры,
- свойства цвета,
- пластические свойства материалов,
- последовательность ведения работы над композицией,
- разницу подходов к решению картинной плоскости и общие элементы в станковом и декоративном искусстве.

Учащиеся должны уметь:

- владеть основами рисунка и живописи,
- ставить неординарную композиционную задачу и решать ее на соответствующем профессиональном уровне,
- работать с натурным материалом.

III.Требования к уровню подготовки обучающихся

Требования к уровню подготовки, обучающихся разработаны в соответствии с ФГТ.

Результатом освоения программы 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, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

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

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке – проверка выполнения домашнего задания

Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения контрольной работы в форме просмотра в конце I полугодия, и экзамена в конце II полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет с 4 по 7 классы.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в конце II полугодия 8 класса.

Примерная тематика контрольных работ:

Класс	I полугодие	II полугодие
4 класс	Композиция «Город». <u>Краткая характеристика:</u> Рассказ об ахроматических и хроматических цветах. Создание композиции с использованием всего спектра цветов. <u>Задача:</u> Познакомить со свойствами цвета, с сочетанием хроматических и ахроматических цветов.	Портрет композиционный. <u>Краткая характеристика:</u> Выполнение портрета с передачей пропорций головы человека и его характера, принадлежности к профессии. <u>Задача:</u> Соблюдение соотношения частей, визуальной уравновешенности композиции на листе.
5 класс	Композиция «Праздник», «Театр». <u>Краткая характеристика:</u> Композиция с поисками, со стаффажем (с фигурами не менее 3 человек). <u>Задача:</u> Освоение закона композиции «контраст-нюанс». Раскрытие смысла композиции через контрасты линий, форм, величин, тона и цвета.	Эскиз настенной росписи «Мир творчества». <u>Краткая характеристика:</u> Статическая композиция с применением законов, правил и элементов композиции. <u>Задача:</u> Закрепление навыков самостоятельной работы с применением знаний полученных за год.
6 класс	Историческая композиция. <u>Краткая характеристика:</u> Отбор исторического материала для	Композиция «Окно – как разграничитель двух миров» <u>Краткая характеристика:</u> Наброски

	<p>композиции в музеях, книгах, фильмах. Эскизы, зарисовки и наброски. Составление композиции. <u>Задача:</u> Поиск композиционного центра в «замкнутой» композиции и деталей в утверждении достоверности изображения.</p>	<p>зарисовки домов, окон, крыш и т. д. Составление композиции. <u>Задача:</u> Итоговая композиция, выявляющая знания и умения приобретенные за год обучения.</p>
7 класс	<p>Иллюстрация <u>Краткая характеристика:</u> Создание серии иллюстраций к любимой книге. <u>Задача:</u> Решение в иллюстративном материале задачи начала, кульминации и конца сюжета.</p>	<p>Композиция «Старое и новое» <u>Краткая характеристика:</u> Композиция на совмещение одновременных событий. Использование цветовых и тональных средств выражения для передачи настроения в пейзаже. <u>Задача:</u> Развитие темы в движении времени.</p>
8 класс	<p>Поиски темы дипломной работы <u>Краткая характеристика:</u> Беседа о дипломной работе. Рассказ о примерных темах (город, село, люди вокруг, труд, отдых, мир увлечений, натюрморт, пейзаж, прошлое и будущее). <u>Задача:</u> Помочь выбрать тему. Найти именно «свое» и выбрать решение по силам.</p>	<p>Итоговый композиционный автопортрет <u>Краткая характеристика:</u> Выполнение автопортрета, завершающего дипломную работу. <u>Задача:</u> Оценка приобретенных знаний и навыков за четыре года обучения курсу «Композиция».</p>

Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

V. Методические рекомендации

«Смысл латинского слова *compositio* (композиция)- сложение, сопоставление, приведение частей в единство, сочинение - применительно к изобразительному искусству...

В архитектуре, скульптуре, живописи, а также в декоративном искусстве под композицией понимают цельность произведения, его пластическое единство, обусловленность формы идейным содержанием».

А.А.Дейнека

Именно композиция определяет цельность художественного образа. Все элементы композиции находятся во взаимной связи и зависимости, подчиняясь логике и передавая замыслы художника. Композиция сложное и емкое понятие. Оно включает в себя широкий спектр знаний, открывает тайны организации природных форм и их взаимодействия, выявляет и описывает всеобщие законы красоты и гармонии. Композиция имеет тесную взаимосвязь с понятиями «воображение», «творчество», «художественный образ».

Теоретический и практический курсы композиции тесно взаимосвязаны. Переходным звеном от изучения законов, правил и средств композиции к практическому закреплению их в процессе самостоятельной творческой работы служит композиционный анализ произведений изобразительного искусства. Анализируя картину, преподаватель показывает ее эстетическую ценность, раскрывает содержание и объясняет, какие художественные средства использовал автор для выражения своих мыслей и чувств. Учащиеся должны не только усваивать готовые выводы, но и сами владеть навыками художественного анализа, что необходимо для их профессионального развития.

Художественный анализ сюжетной картины предполагает глубокое проникновение в ее содержание. На примере анализа произведений искусства учащимся дается понятие об единстве формы и содержания, в котором первичным является идея, а композиция – средством ее выражения. Изучение элементов композиции помогает учащимся более грамотно пользоваться в самостоятельной работе средствами изобразительного искусства.

Дальнейший ход обучения должен идти по линии углубления и расширения знаний основ композиции в процессе выполнения учащимися упражнений и практических работ. Курс «Композиция» органически связан с другими учебными дисциплинами. Пройденное по рисунку, живописи, скульптуре и истории искусства закрепляется в композиционных набросках и этюдах с натуры, а также в заданиях по композиции, выполненных по памяти и воображению.

При выборе тем композиционных работ предпочтительнее давать задания связанные с историей России, культурой, праздниками и традициями. Прививать любовь к изображению родной природы: от пленэрных набросков до готовой композиции, формируя у детей готовность к самостоятельному творческому выбору в пользу таких ценностей, как семья, Отечество, культура, воспитывая в детях уважение к прошлому и настоящему своего народа.

Программа рассчитана на 5 лет обучения. В соответствии с учебным планом композиция изучается по 2 часа один раз в неделю с 4-7 классы и по 3 часа в неделю в 8 классе. Учебный материал курса разделяется на несколько разделов. Учебные часы, отведенные на каждый раздел (5-6 часов), предполагается распределить таким образом, чтобы с учащимися в начале каждой темы была проведена беседа (1 час), в которой им сообщается теоретический материал, знакомящий с законами, элементами и приемами композиции. Все творческие беседы и объяснения, новых тем практических работ сопровождаются показом лучших образцов произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Остальное время используется для практической работы учеников по выполнению композиций. Темы и порядок работы над композицией сообщает преподаватель перед самостоятельной работой, а также знакомит с наиболее важными общими закономерностями композиции. В процессе самостоятельной работы учащихся над композициями, педагог ведет активную индивидуальную и фронтальную работу, стремясь теснее связать теоретический материал по данной теме с практической деятельностью учеников. Выполнение практических заданий дает возможность ученикам применять на практике законы и приемы композиции. По каждой теме композиции преподаватель дает ученикам два или три задания, в зависимости от сложности техники и сюжета. Параллельно со станковой композицией аналогичные задачи решаются в композиции декоративной.

В конце каждого полугодия проводится просмотр всех выполненных учащимися работ, где преподаватель оценивает работы учеников по следующим критериям:

1. Владение основами рисунка и живописи;
2. Выбор и организация формата листа;
3. Выразительность образа, эмоциональное освоение листа;
4. Умение выделить сюжетно-композиционный центр;

5. Последовательность ведения работы над композицией;
6. Навыки работы с новыми техническими материалами (графическими и живописными).

По окончании курса учащийся выполняет экзаменационную работу, как практическую форму выявления знаний, склонностей и способностей учащегося. При выставлении оценки, преподаватель оценивает работу по приведенным выше критериям.

Список литературы.

1. Ахадуллина Н., Ахадуллин В., «Теория композиции», Уфа, БГПУ, 2004г.
2. Алехин А., «Изобразительное искусство», Москва, «Просвещение»,1984г.
3. Барщ А., «Наброски и зарисовки», Москва, «Искусство»,1970г.
4. Газарян С., «Прекрасное своими руками», Москва, «Детская литература»,1987г.
5. Демосфенова Г., «Как создается иллюстрация», Москва, «Искусство»,1990г.
6. Зайцев А., «Беседы о рисунке», Москва, «Советская Россия», 1969г.
7. Запаренко В., «Энциклопедия рисования», Санкт-Петербург,2002г.
8. Иогансон Б., «Молодым художникам о живописи»,Москва, «Просвещение»,1988г.
9. Иогансон Б., «Как понимать изобразительное искусство»,Москва, «Знание»,1960г.
10. Кальнинг А., «Акварельная живопись», Москва, «Искусство»,1968г.
11. Ковтун Е., «Как смотреть картину», Москва, «Просвещение»,1988г.
12. Коротеева Е., «Искусство и ты», Москва, «Просвещение»,2004г.
13. Кузин В., «Наброски, зарисовки», Москва, «Просвещение»,1981г.
14. Левашов М., «Будни живописца», Москва, «Московский рабочий», 1972г.
15. Маслов Н., «Пленэр», Москва, «Просвещение», 1984г.
16. Михайлов А., «Любителям рисования», Москва, «Молодая гвардия», 1963г.
17. Михейшина М., «Уроки рисования», Минск,1999г.
18. Михейшина М., «Уроки живописи», Минск, 1999г.
19. Никомеди Г., «Техника живописи», Москва, ЭКСМО,2002г.
20. Никомеди Г., «Школа рисунка», Москва, ЭКСМО,2002г.
21. Павлинов П., «Для тех кто рисует», Москва, «Советский художник»,1965г.
22. Терентьев А., «Рисунок в педагогической практике», Москва, «Просвещение»,1981г.
23. Теоретические основы изучения искусства, Магнитогорск,МГУ,2004г.
24. Школа изобразительного искусства 1,2,4,6т, Москва, «Изобразительное искусство»,1988г.
25. Энциклопедия художника, Москва, Астрель,АСТ,2002г.