

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Городищенская детская школа искусств»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

**Предметная область
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО**

**Программа по учебному предмету
«КОМПОЗИЦИЯ»**

Срок обучения 6 лет
Для учащихся ДХШ и ДШИ (художественное отделение)

Разработчик(и):

- Клочкова Н. А. – преподаватель,
заведующая художественным отделом;
- Антонова Ю.А. – преподаватель
художественного класса
- Бурикова О.И. – преподаватель
художественного класса

Городище, 2015

<p>«Принято»</p> <p>Педагогическим советом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Городищенская детская школа искусств</p> <p>Протокол № 1 от 28.08. 2015 г.</p>	<p>«Утверждаю»</p> <p>Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Городищенская детская школа искусств</p> <p> <i>Е.В. Шмелева</i> Е.В. Шмелева</p> <p>«28» 08 2015 г.</p>
---	---

Разработчик(и) программы:

- Ключкова Наталия Александровна – преподаватель высшей категории, заведующая художественным отделом МБОУ ДОД Городищенская детская школа искусств
- Антонова Юлия Александровна – преподаватель I квалификационной категории художественного класса МБОУ ДОД Городищенская детская школа искусств
- Бурикова Ольга Игоревна – преподаватель I квалификационной категории художественного класса МБОУ ДОД Городищенская детская школа искусств

Утверждаю
Директор МБОУ ДОД
«Городищенская детская
школа искусств»
Е.В. Шмелева *Е.В. Шмелева*
28.08.2015

Министерство культуры
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования
«Городищенская школа
искусств» Городищенского
муниципального района
Волгоградской области
Волгоградская область, р.п. Городище
пл. им. 40-летия Сталинградской битвы
« 30 » 08 2015

Министерство культуры
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования
«Городищенская школа
искусств» Городищенского
муниципального района
Волгоградской области
Волгоградская область, р.п. Городище
пл. им. 40-летия Сталинградской битвы
« 03 » 09 2015

Министерство культуры
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования
«Городищенская школа
искусств» Городищенского
муниципального района
Волгоградской области
Волгоградская область, р.п. Городище
пл. им. 40-летия Сталинградской битвы
« 30 » 08 2015

Министерство культуры
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования
«Городищенская школа
искусств» Городищенского
муниципального района
Волгоградской области
Волгоградская область, р.п. Городище
пл. им. 40-летия Сталинградской битвы
« 28 » 08 2015

З/р № 54/08 Е.В. Шмелева

З/р № 65/08 Е.В. Шмелева

З/р № 54/08 Е.В. Шмелева

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- *Срок реализации учебного предмета*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета*
- *Сведения о затратах учебного времени*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цели и задачи учебного предмета*
- *Структура программы учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- *Тематический план*
- *Годовые требования*

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы

- *Методическая литература*
- *Учебная литература*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа «Композиция» состоит из 2-х блоков предусматривающих постепенное освоение учебной программы и возрастные особенности. Первый блок посвящен «Основам композиции», продолжительностью 2 года обучения, и рассчитан на учащихся 2-3 классов общеобразовательной школы. Данный этап освоения программы является подготовительным.

Второй блок является основной частью обучающего процесса в ДХШ и ДШИ по предмету «Композиция», реализуется в течение 4-х лет обучения, рассчитан на детей в возрасте с 10 до 14 лет.

Программа строится на постепенном освоении теоретического и отработке практического материала, раскрывающего основные направления живописи. Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения.

Композиция – цель, ради которой существуют и развиваются все виды искусства.

Законы композиции универсальны, связаны с совершенным зрением человека и его внутренним ощущением природы.

Дети в раннем возрасте чувствительны к ритмике, яркой цветовой эмоциональности, не испорчены стереотипами, часто выступают как спонтанные «композиторы». Задача педагога в рамках курса «Основы композиции», привлекая совокупность всех художественных средств, научить ребёнка пользоваться ими, сохраняя его умение мыслить по-своему и фантазировать.

Композиция – универсальное понятие, обозначающее способ составления разрозненных элементов в единое целое и демонстрацию замысла художника в том или ином варианте.

Программа «Композиция» является самостоятельной частью обучающего процесса в ДХШ и ДШИ в количестве 4-х основных лет. Программа «Композиция» рассчитана на учащегося художественной школы 3 - 6 классов основной программы, прошедших 2 подготовительных года по общеразвивающей программе (реализуемой с 8-летнего возраста) и для детей, вновь поступивших в 10-11-летнем возрасте.

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

Предмет композиции в художественной школе подразумевает развитие у ребёнка мыслительных способностей, умение использовать навыки, приобретенные на уроках рисунка, живописи, ДПИ, умения организовать и декорировать любую предоставленную картинную плоскость и выполнить своё «произведение».

Курс композиции – использование существующих законов, действующих во всех видах искусства. Задача педагога постоянно оперировать этими понятиями, разговаривая с детьми на языке художественных терминов. Понятия «плоскость», «координаты листа», «ритм пятен», «пространство», «масштабы», «цветовое наполнение», «колорит», «декоративность», «статистика», «динамика» должны быть в словаре начинающего художника.

Работа над композицией – багаж для становления личности ребёнка, развитие его интеллектуальных и мысленных способностей, воспитание эрудиции и вкуса, воспитание художника.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебной программы «Основы композиции», составляет 2 года, продолжительность учебных занятий с первого по второй годы обучения составляет 34 недели в год.

Недельная нагрузка в часах (академических часах) по направлению «Основы композиции» – 2 час в неделю;

Продолжительность занятия (академического часа): 40 минут – для возраста 8 – 10 лет.

Учебный предмет «Композиция» составляет 4 года обучения, реализуется с 3 по 6 класс.

Программы «Композиция» с 4-летним сроком обучения реализуется посредством аудиторных занятий в 3-6 классах – три часа в неделю, самостоятельная работа – два часа неделю.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция» при реализации программы с нормативным сроком обучения 4 года, общая трудоемкость учебного предмета составляет 680 часов (в том числе, 408 аудиторных часов, 272 часа самостоятельной работы).

Экзамены проводятся по окончании четвертого класса во втором полугодии. В остальное время видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачет с оценкой).

Сведения о затратах учебного времени в первые 2 года обучения

Разделы	Затраты учебного времени				Всего академических часов
Годы обучения	1-й год		2-й год		
Полугодия	1	2	3	4	
Основы композиции	32	36	32	36	136
Вид промежуточной аттестации	зачет с оценкой	зачет с оценкой	зачет с оценкой	зачет с оценкой	
Всего:	32	36	32	36	136

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
Учебный предмет «Композиция» со сроком обучения 4 лет

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации								Всего часов
	Классы/полугодия								
	1		2		3		4		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия (в часах)	48	54	48	54	48	54	48	54	408
Самостоятельная работа (домашнее практическое задание, в часах)	32	36	32	36	32	36	32	36	272
Вид промежуточной аттестации	зачет с оценкой	зачет с оценкой	зачет с оценкой	зачет с оценкой	зачет с оценкой	зачет с оценкой	зачет с оценкой	экзамен	
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	90	80	90	80	90	80	90	680

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция» рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 8 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1 – 2 классы – 2 часа

3 – 6 классы – 3 часа

Самостоятельная работа:

3 – 6 классы – 2 часа

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачами учебного предмета «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, создание «своего» варианта предложенной темы, отвергая многочисленные стереотипы;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

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

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

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

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Примерный тематический план (1 год обучения)

№ занятия	Наименование занятия	Теория (часы)	Практика (часы)	Всего часов
1.	Введение. Беседа о композиции как предмете.	2,5	0,5	3
2.	Композиция и картинная плоскость. Виды картинных плоскостей.	1,5	1,5	3
3.	Законы композиции- средства художественной выразительности.	1	5	6
4.	Планы в композиции. Загораживания.	1	5	6
5.	Движение и покой в композиции.	1	5	6
6.	Цветовое решение композиции.	1	5	6
7.	Тематическая композиция с учетом предыдущих упражнений. «В багрец и золото одетые леса».	1	5	6
8.	Тематическая композиция. «День рождения».	1	5	6
9.	Тематическая композиция. «Зимние игры».	1	5	6
10.	Человек. Голова. Лицо. Фигура. Движение. «Путешествие».	1	8	9
11.	Деревья. Животные. Отрисовка. Графическая композиция. Фольклор (пословицы, поговорки, басни, сказки, легенды).	3	9	12
12.	Композиция «Букет для мамы». Декоративная композиция по мотивам работ М. Примаченко.	2	7	9
13.	Декоративная композиция. Папье-маше. Декоративная композиция по мотивам произведения М . Примаченко.	2	7	9
14.	Композиция по наблюдениям и зарисовкам. Пейзаж. «Тихая моя Родина».	2	10	12
15.	Работа с натуры. Композиция на пленэре.	2	10	12
	Итого:			68

Примерный тематический план (2 год обучения)

№ занятия	Наименование занятия	Теория (часы)	Практика (часы)	Всего часов
1.	Беседа о композиции. Повторение. Картинная плоскость и композиционное пятно.	2,5	0,5	3
2.	Упражнения с картинной плоскостью. «Быстрое решение».	0,5	2.5	3
3.	Отвлечённые формы. Отвлеченная цветовая гамма.	1	5	6
4.	Стилизация. Различные формы. Упражнения.	1	5	6
5.	Тематическая композиция «Цирк», «Праздник», «Свадьба».	2	7	9
6.	Тематическая композиция «Рождество», «Новогодние праздники»	3	12	15
7.	Новогодняя открытка.	2	7	9
8.	Декоративный натюрморт.	2	7	9
9.	Декоративная композиция. Пейзаж.	2	7	9
10.	Портрет. Декоративная композиция. Женский портрет.	2	7	9
11.	Композиция в декоративно –прикладном искусстве. Виды ДПИ.	0,5	2,5	3
12.	Декоративная композиция. Орнамент в полосе. Фриз.	0,5	2,5	3
13.	Декоративная композиция. Орнамент в круге.	1	5	6
14.	Декоративная композиция. Роспись объёмного предмета. Загрунтованная бутылочка.	1	5	6
15.	Декоративная композиция. Усложнённый орнамент в круге. Глиняная тарелочка.	1	5	6
16.	Декоративная композиция. Орнамент в квадрате, прямоугольнике. Роспись пластинки или загрунтованной коробочки.	1	5	6
17.	Пленэр.			
	Итого:			68

Примерный тематический план 3 класс

№ занятия	Наименование занятия	Теория	Практика	Всего
1	Введение. Беседа о композиции	1	2	3
2	Картинная плоскость. Виды картинных плоскостей	1	2	3
3	Законы композиции	1	5	6
4	Цветовое решение композиции	1	5	6
5	Стилизация в композиции	1	2	3
6	Самостоятельная работа	1	2	3
7	Тематическая композиция, живопись графика	1	8	9
8	Декоративная композиция. Орнамент	1	2	3
9	Тематическая композиция «Зимние игры», «Рождество»	1	11	12
10	Декоративная композиция «Художница - зима»	1	8	9
11	Композиция «Память о Сталинграде»	1	8	9
12	Композиция «Литературный герой»	1	8	9
13	Декоративная композиция «Букет для мамы»	1	5	6
14	Самостоятельная контрольная работа «Открытка»	1	2	3

15	Беседа о ДПИ	1	2	3
16	Практика. Искусство	1	8	9
17	Мезенская роспись доски	1	11	12
	Итого:			102

Примерный тематический план 4 класс

№ занятия	Наименование занятия	Теория	Практика	Всего
1	Вводное занятие	1	2	3
2	Тематическая композиция «Мир, в котором я живу»	1	8	9
3	Декоративная композиция «Снова птицы в стаи собираются»	1	8	9
4	Самостоятельная контрольная работа «Осенний натюрморт»	1	2	3
5	Практические техники. Печать	1	2	3
6	Водяная печать «Хризантемы»	1	5	6
7	Картоногравюра «Жив. и их дет.»	1	5	6
8	Трафаретная печать. Плакат «Новый год», «Рождественская ёлка»	1	2	3
9	Тематическая композиция «Библейские истории»	1	5	6
10	Тематическая композиция «Нет в России самой такой»	1	5	6
11	Тематическая композиция «Единственной маме на свете»	1	5	6
12	Декоративная композиция «Русское слово»	1	8	9
13	Печатные техники. Гипсогравюра. Линогравюра	1	5	6
14	Народные промыслы России. Городецкая роспись, художественная обработка дерева.	1	5	6
15	Заключительное занятие. Обсуждение	1	14	15
16	Практика. Искусство	1	2	3
	Итого:			102

Примерный тематический план 5 класс

№ занятия	Наименование занятия	Теория	Практика	Всего
1	Вводное занятие. Графическая техника	1	2	3
2	Черно – белая воскография	1	5	6
3	Сграфитто	1	8	9
4	Тростниковое перо. Графический натюрморт	1	5	6
5	Стилизация. Приемы	1	5	6
6	Декоративный натюрморт. Практика	1	5	6
7	Графическая композиция «Символ года», «Рождество», «Новогодняя сказка»	1	11	12
8	Плакат – вид графики. Дизайн	1	5	6
9	Шрифтовая композиция «Монограмма»	1	8	9
10	Анимация. Мультипликационный 3D эффект	1	11	12
11	Народные промыслы России «Золотая хохлома». Открытка	1	8	9
12	Художественная обработка дерева «Золотая хохлома». Роспись досок	1	14	15
	Итого:			102

Примерный тематический план 6 класс

№ занятия	Наименование занятия	Теория	Практика	Всего
1	Вводное занятие Станковая композиция. Жанры, виды искусства	1	2	3
2	«Уж небо осенью дышало». Выбор жанра и вида искусства	1	8	9
3	Декоративно – прикладное искусство «Технология батика»	1	5	6
4	Художественная обработка ткани «Лоскутная мозаика»	1	5	6
5	Художественная обработка дерева «Полхов – Майдан». Матрёшки	1	8	9
6	Керамические промыслы России. Скопин	1	11	12
7	Обобщение предыдущего опыта занятий	1	2	3
8	Тестирование образцов «Художественная обработка дерева» «Графические техники» «Художественная обработка ткани» «Керамические промыслы» «Станковая композиция»	1 1 1 1 1	2 2 2 2 2	3 3 3 3 3
9	Выполнение дипломного проекта	4	20	24
	Итого:			102

Содержание предмета (1 год обучения).

1.) Введение. Беседа о композиции. Композиция – итог занятий рисунком и живописью.

Композиция- два толкования:

- сюжет , содержание , замысел, конструктивное решение;
- компоновка, структура, организация картинной плоскости.

Задание 1. Композиция станковая, монументальная.

Теория: демонстрация работ (репродукций) известных художников. Композиция декоративно- прикладная. Орнаментальная композиция.

Практическая работа: свободное рисование.

Темы: «Три медведя», «Куручка ряба», стихотворения Д. Хармса, В. Берестова. Обсуждение работ.

2.) Задание 2. Композиция и картинная плоскость. Виды картинных плоскостей.

Теория: картинные плоскости, их история от эпохи наскальной живописи до дисплея современного компьютера. Альбомный лист – картинная (изобразительная) плоскость.

Практическая работа:

- расположение обычного альбомного листа вертикально и горизонтально. Координаторы, ориентиры листа: «верх», «низ», «слева», «справа», «середина», «центр» (скрытая структура изобразительной плоскости).

- рамка видеискателя в масштабе альбомного листа («посмотрим вокруг», «походим с видеискателем»);

- произвольная композиция. Пятно композиции.

- расположение пятна композиции относительно «координат» листа;

- масштаб изобразительного пятна.

3.) Задание 3. Законы композиции. Крупное- мелкое. Целое и часть. Главное- детали.

Теория: демонстрация композиций- иллюстраций к детским книгам. Выявление «главного» и «второстепенного».

Практическая работа: выполнение композиций. Пейзаж: «Старые и молодые деревья», «Кошка и котята», «Натюрморт с арбузом и яблоками».

Обсуждение, комментарии.

4.) Задание 4. Законы композиции. Планы. Загораживания. Перспектива.

Теория: просмотр репродукций. «Глубина» композиции. Движение деталей композиции по листу

Практическая работа:

- композиция на заданную тему с учётом «выше-дальше», «ниже-ближе»;
- построение планов;
- загоразивания – «порядок» расположения предметов друг за другом;
- группирование предметов в пятно.

Темы: «Осенние яблоки» (на столе, на ветке), «Птичий двор», «На уроке физкультуры».

5.) Задание 5. Законы композиции. Движения и покой. Динамика и статика.

Теория: демонстрация «динамичных», «статичных» композиций.

Практическая работа:

- статическая компоновка – центричность, вертикальность, горизонтальность;
- динамика – диагональность, отклонение от вертикального и горизонтального. Обрезание краем картонной плоскости. «Пустое поле» перед движущимся пятном композиции.
- упражнения: «Лист висит, лист летит»,
«Птица на ветке, птица летит»,
«Собака стоит, бежит»,
«Кошка спит, прыгает вверх».

Обсуждение композиций.

6.) Задание 6. Цветовое решение композиции.

Теория: цветовая наполненность. Контраст монохромного и полихромного в деталях композиции. Ритмичность, повтор заданных цветовых оттенков. Декоративность. «Броские» и приглушённые оттенки. Теплохолодность – основа цветовой организации.

Практическая работа:

- выполнение композиции на тему «День рождения»;
- предварительные обсуждения;
- обсуждение, анализ по окончании работ.

7.) Задание 7. Тематическая композиция с учётом предыдущих заданий.

Теория: цветовая выразительность, наполненность.

Практическая работа: тема «В багрец и золото одетые леса.»

- отрисовка композиций. Контраст форм и масштабов.
- цветовой контраст.
- декоративность.
- обсуждение работ.

8.) Задание 8. Тематическая композиция «животные и их детёныши».

Теория: животный мир. Окружающая природа. Среда обитания. Любимые животные. Выбор цветовой гаммы и техники выполнения.

Практическая работа:

- предварительная работа над эскизом в альбоме. Отрисовка «взятых» животных. Анатомические особенности. Статика, динамика.
- перенесение «пятна» композиции на большой формат (1/4 , 1/2 листа). Свободное рисование.
- выбор техники выполнения (графика, живопись).
- декоративность.
- обсуждение работ. Объяснение ребенком своей собственной тактики в подходе к композиции.

9.) Задание 9. Тематическая композиция. «Новый год», «Рождество», зимние иллюстрации.

Теория: праздники, обряды. Демонстрация орнаментов, репродукций.

Практическая работа:

- выбор темы. Отрисовка эскиза.
- выбор состояния природы, времени суток.
- цветовая гамма (преимущественно холодная).
- декоративность. Орнаментальный строй.
- обсуждение работ.

10.) Задание 10. Портрет- жанр изобразительного искусства.

Теория: какие бывают портреты. Демонстрация репродукций.

Практическая работа:

- демонстрация схемы лица, головы человека;
- выбор темы: « Это я – Саша!», «Мои друзья», «Девочка и кошка», «Бабушка и дедушка» и т.д.;
- цветовое решение. Декоративность.

11.) Задание 11. Потенциальные детали композиции- деревья. Окружающая архитектура (дома). Животные.

Теория: окружающий мир. Усвоение. Оpozнание.

- деревья. Породы, формы стволов, крон, возраст, цвет. Времена года. Текстура.
- архитектура: общественная (д/сад, школы, магазины, вокзал, театр, институт, церковь и т. д.); бытовая (жильё для людей, старинные дома- музеи, деревенская изба, коттедж, многоэтажные дома и т. д., этнические строения);
- животные: домашние, дикие, сказочные, мифические, очеловеченные.

Практическая работа:

- отрисовка по наблюдению или предварительной демонстрации;
- отрисовка по памяти. Воспроизведение образцов пород деревьев, различных архитектурных сооружений, видов животных.

12.) Задание 12. Декоративная композиция. Её особенности. «Букет для мамы».

Теория: композиция посвящена женскому празднику. Просмотр альбома или открыток с цветами. Демонстрация произведений М. Примаченко, Т.Мавриной.

Практическая работа: небольшой эскиз, опробованы принципы построения декоративной композиции: ритм, контрастность, цветовое решение - принципы 3-цветки.

варианты:

- развитие по вертикали с «осью симметрии»;
- развитие по кругу (концентрические и спиралевидные круги);
- треугольник (основание внизу и вверх);
- спонтанное решение композиции.

13.) Задание 13. Декоративно- прикладная композиция. Роспись изделия из папье-маше, из глины.

Теория: демонстрация произведений декоративно- прикладного искусства, произведений М. Примаченко, образцов геометрического орнамента.

Практическая работа:

- выполнение тарелки из папье-маше;
- эскиз росписи карандашом . Выбор фона.
- роспись. Выполнение несложного геометрического или цветочного орнамента.

14.) Задание 14. пейзаж. Декоративная композиция по наблюдениям.

Теория: пейзаж (фр.- «местность», «ландшафт»). Поиски композиции с помощью видоискателя. «Преображение» пейзажа с помощью декоративности. Стилизованные детали композиции. Демонстрация образцов.

Практическая работа:

- отрисовка полученного эскиза. Стилизация.
- цветовое решение. Ограниченная палитра. Выбор 2-3 цветов.
- «Сельский пейзаж»;
- «Горный пейзаж»;
- «Речной пейзаж».

15.) Задание 15. Выход на пленэр. Работа с натуры. Видоискатель.

Теория: отличие работы на воздухе от работы в помещении. Демонстрация произведений художников-живописцев.

Практическая работа:

- выбор композиции через видоискатель;
- цветовое решение. Время суток, время года. Состояние природы. Погода.
- зарисовка, 1-2 варианта.

Содержание предмета (2 год обучения).

1.) Задание 1. Беседа о композиции (повторение). Картинная плоскость. Изобразительное пятно. Масштаб. Ориентиры листа «верх», «вниз», «влево», «вправо». Загораживания. Главное, второстепенное. Основное пятно. Детали. Дополнения.

Практическая работа:

- выполнение небольшой композиции на заданную тему («Моё путешествие», «Это случилось жарким днём», иллюстрация к прочитанной летом книге и т. д.);
- обсуждение работ. Выявление интересных композиционных решений. Внимание композиционным находками правильному подходу к организации картинной плоскости.

2.) Задание 2. Упражнения с картинной плоскостью. «Компановки».

Теория: «упражнения с картинной плоскостью» предполагают быстрое решение композиционного пятна, выявление главного, необычного, нестандартного.

Практическая работа:

- учащимся предлагается приготовить в альбоме несколько картинных плоскостей различного формата (расчертить);
 - работа выполняется в режиме ограниченного времени, например, 2-3 минуты;
 - тема называется непосредственно перед «стартом»;
 - первые 10-20 сек. рисовать «в воздухе», порхать над листом;
 - называются три предмета. Необходимо связать их по смыслу (в рассказ) и закомпоновать, соблюдая «правила» композиции- масштаб, главное, второстепенное, большое, маленькое, загораживания.
 - обсуждение каждой серии работ. Выявление нестандартных композиционных находок.
- Темы:* «Книга, собака, мальчик», «Клоун, звезда, ковер», «Крокодил, велосипед, окно», «Цветок, корова, бабочка», «Веревка, кошка, коробка», «Облако, мальчик, птица», «Дом, дерево, дедушка», «Цифра, человек, бумага», «Воздушный шар, кисточка, жук», «Принцесса, ёлка, телевизор», «Тигр, девочка, автобус».

2-ой вариант: дети выбирают наугад по 3 слова (например, 3 полоски со словами), сами составляют композицию за ограниченное время.

3.) Задание 3. Отвлеченные формы. «Заверши» композицию. Отвлеченная цветовая гамма.

Теория: детям предлагается «додумать» композицию, вывести из абстрактного пятна зримые предметы.

Практическая работа:

- каждому учащемуся выдается (заносятся преподавателем в альбом) произвольное пятно: «что бы это значило?»;
- пятно может быть «частью» большого элемента композиции или, наоборот, «целым», которому недостает детали для завершённости;
- обсуждение работ, выявление нестандартных, творческих решений;
- придумать название (версию) композиции.

4.) Задание 4. Стилизация. Различные формы. Упражнения.

Теория: стилизация – подчинение художественного изображения условно- упрощенным, орнаментальным формам. Примеры стилизации: глиняная игрушка, графические знаки, иллюстрации к произведениям, орнаменты в декоративно- прикладном искусстве, рисунок ткани, мультфильмы и т. д. .

Практическая работа:

- стилизация солнца, различные вариации. Древняя орнаментика солярного знака.
- стилизованные птицы, дерево, облако, трава.
- стилизованные животные.
- небольшая композиция из 2-3 предметов под знаком стилизации.

5.) Задание 5. Тематическая композиция «Цирк», «Праздник», «Свадьба».

Теория: подробное, детальное обсуждение выбранной темы. Просмотр иллюстраций, репродукций аналогичных тем.

Практическая работа:

- выполнение небольшого эскиза или нескольких вариантов. Выбор.
- выбор эскиза и техники исполнения (живопись, графика)
- ведение работы от общего «пятна композиции» к деталям.

6.) Задание 6. Тематическая композиция «Рождество», «Новогодние праздники».

Теория: библейская история, история Рождества Христова, образы Марии и младенца. Репродукции (иконы, средневековая живопись западных стран). Традиции празднования Рождества в России. Празднование нового года, символы года.

Практическая работа:

- эскиз, выбор масштаба;
- цветовая наполненность;
- декоративность, красочность, орнаментализация;
- выбор техники и материала.

7.) Задание 7. «Новогодняя открытка».

Теория: праздничное поздравление. Общее. Частное. Атрибутика новогодних праздников. Символ года.

Практическая работа:

- выбор формы и формата;
- стилизация, декоративность;
- цветовой строй, праздничность, красочность;
- исполнение аппликаций.

8.) Задание 8. Декоративный натюрморт.

Теория: натюрморт и предметы. Декоративность. Стилизация. Уплощения. Тематика натюрморта.

Практическая работа:

I вариант:

- раздача шаблонов предметов натюрморта;
- поиск композиции путем составления разных вариантов;
- цветовая гамма;
- орнаментализация;

II вариант: индивидуальное составление натюрморта («Крестьянский», «Школьный», «Кухонный», «Косметический», «Солдатский», «Дачный», «Огородный», «Плотницкий», «Медицинский» и т. д.

- стилизация;
- выбор техники.

9.) Задание 9. Декоративный пейзаж.

Теория: пейзаж (от фр. – «местность», «вид»). Пейзаж: тематика, состояние, настроение. Декоративный пейзаж- стилизация.

Практическая работа:

- выполнение эскиза. Выбор вида, темы, формата, масштаба.
- цветовое решение:
- яркая декоративность с элементами орнаментики;
- определенная цветовая тональность (трёхцветка, сближенные оттенки);
- черно- белый вариант.

10.) Задание 10. Портрет. Декоративная композиция. Женский портрет.

Теория: портрет (фр.) - изображение человека или группы людей. Виды портрета: по композиции (оплечный, погрудный, поясной, поколенный, в рост, в интерьере, групповой, парный).

Практическая работа:

- поиски композиций, масштаба;
- выбор цветовой гаммы (холодная, тёплая, контраст).

11.) Задание 11. Композиция в декоративно- прикладном искусстве.. Виды ДПИ.

Теория: декоративно-прикладное искусство как жанр. Принципы построения композиции.

Практическая работа:

- демонстрация образов ДПИ;
- разбор композиций;
- выполнение небольшой композиции с растительными мотивами, используя известные законы композиции: ритм, масштаб;
- «Ромашки»;

- «Тюльпаны».

12.) Задание 12. Декоративная композиция. Орнамент в полосе. Фриз.

Теория: вид орнамента (ленточный, бесконечный, трансляционный).

Практическая работа:

- эскиз орнамента в полосе;
- выполнение орнамента. Выбор одного или нескольких мотивов, цвета.
- соблюдение универсальных законов композиции: ритм, симметрия, контрасты форм и движений;

- геометрический орнамент;

- зооморфный орнамент;

- растительный орнамент.

13.) Задание 13. Декоративная композиция. Орнамент в круге.

Теория: орнамент в круге. Осевая симметрия. Порядок оси. Понятие.

Практическая работа:

- эскиз орнамента в круге;

- выполнение орнамента в круге. Бумажная тарелочка. Движение орнамента по кругу-порядок оси.

- геометрический орнамент;

- растительный орнамент;

- зооморфный орнамент.

14.) Задание 14. Декоративная композиция. Роспись объемного предмета. Загрунтованная бутылка.

Теория: роспись, опоясывающий орнамент.

Практическая работа:

- эскиз росписи;

- орнамент в полосе. Включение мотивов- орнаментов в круге. Выбор цвета;

- геометрический орнамент;

- растительный орнамент;

- зооморфный орнамент.

15.) Задание 15. Декоративная композиция. Усложненный орнамент в круге. Глиняная тарелка.

Теория: традиции росписи глиняной и деревянной посуды. Демонстрация образцов.

Практическая работа:

- эскиз росписи глиняной посуды;

- выбор цветовой палитры;

- орнамент в круге;

- геометрический орнамент;

- растительный орнамент;

- зооморфный орнамент;

- комбинации орнаментов.

16.) Задание 16. Декоративная композиция. Орнамент в квадрате, прямоугольнике. Моноконпозиция.

Теория: традиции росписи панно, шкатулок, лаковых коробочек.

Практическая работа:

- эскиз росписи глиняной пластины;

- роспись глиняного изделия с применением геометрического, растительного, зооморфного орнаментов.

Содержание предмета. 3 класс

1. Введение. Беседа о композиции.

Теория: Композиция – смысл и цель изобразительного искусства.

Два толкования:

Композиция – конструктивное решение, структура, организация картинной плоскости.

Композиция – сюжет, замысел, содержание.

Демонстрация примеров композиции в жанрах и видах изобразительного искусства.

2. Задание. Картинная плоскость. Виды.

Теория: История картинной плоскости от наскальной живописи до дисплея современного компьютера.

Практика: Альбомный лист – первая картинная плоскость.

Координаты, ориентиры, положение листа: «верх», «низ», «слева», «справа», «центр». Силовые линии листа – диагностика вертикали, горизонтали.

«Горизонтальное», «вертикальное» положение листа. Расположение на них ключевых элементов композиции.

Пейзаж «Река», «Деревья».

3. Задание. Законы композиции

Теория: Существование непреложных законов «Общее – частное», «Крупное – мелкое», «Главное – второстепенное», «Горизонтальное – вертикальное», «Статистика – диагностика», «Монохромное – полихромное».

Практика: работа в альбоме

- упражнения с плоскостью листа и «движением» аппликаций в поисках «лучшего решения».

«Цветы и бабочка»

- работа с видоискателями разного формата

4. Задание. Цветовое решение композиции

Теория: Цветовведение. Колористика.

Цвет и краски. Оттенки. Ньюансы. Монохромное. Полихромное. Ахроматическое. Хроматическое. Теплохолодность.

Практика: работа с целью

Выполнение упражнений в альбоме.

Тема: «Время суток. Пейзаж».

«Утро» - монохромный (оранжевый + белый)

«День» - полихромный (все оттенки)

«Вечер» - ахроматический (белый + чёрный)

«Ночь» - хроматический (синий, чёрный, белый)

5. Задание. Стилизация в композиции

Теория: Стилизация – подражание стилям или превращение изображения в знак, геометризация, орнаментация.

Практика: упражнения «Дерево», «Лошадка», «Человек», «Птицы», «Рыбы».

Выявить главное, существенное, характерное, отбросить лишнее.

6. Задание. Самостоятельная работа по композиции на заданную тему с применением оптимизации и законов композиции.

Практика. Темы:

«Птичий двор»

«Щенки и ведёрко»

«Цветы луговые»

7. Задание. Тематическая композиция. Живопись. Практика. По выбору.

Теория: Тематическая композиция предполагает сюжетное развитие. Демонстрация образцов пейзажной живописи.

Практика: Темы:

«Осенний бал деревьев»

«Осенней тропой»

«Осеннее великолепие»

Выбор осеннего колорита для живописной композиции, работа гуашью или цветными пастельными карандашами.

8. Задание. Декоративная композиция.

Теория: Из истории орнамента. Основные орнаментальные мотивы. Геометрический орнамент. Изобразительный орнамент.

Практика: «Цвет птицы»

Вариант 1. Цветовое решение. Выбор колористики. Орнаментация цветковых пятен.

Вариант 2. Линейное, графическое решение темы. Геометрический орнамент.

9. Задание. Тематическая композиция «Зимние игры», «Рождество»

Теория: демонстрация образцов картин русских, голландских художников, почтовых открыток или детских книг.

Практика: Выполнение эскиза. Выбор гаммы (полихромной, монохромной)

Выполнение работы от «общего» к «частичному»

Орнаментация деталей.

10. Задание. Декоративная композиция «Художница – зима».

Теория: Стилизация. Абстрагирование. Демонстрация иллюстраций, почтовых открыток, приемов декорирования.

Практика: Выполнение эскиза. Разработка композиции. Декоративность. Геометризация.

Выполнение в цвете.

Варианты: гуашь – холодная гамма, акварель, гелиевые ручки разного цвета

11. Задание. Тематическая композиция.

«Память о Сталинграде», «Сталинградская битва», «Волгоград сегодня».

Теория: Рассказ об историческом событии.

Демонстрации видео образцов, репродукций картин советских художников.

Практика: Разработка эскиза. Выбор техники исполнения. Варианты: тушь, уголь, сангина.

12. Задание. Тематическая композиция «Литературный герой»

Теория: Демонстрация образцов книжной иллюстрации

Выбор темы. Стихи. Герои детских книг.

Практика: Выполнение эскиза.

Вариант 1. Графическое решение (акварель, гелевая ручка)

Вариант 2. Цветовое решение в соответствии с замыслом.

13. Задание. Декоративная композиция «Букет для мамы».

Теория: Демонстрация картин – цветочных композиций, открыток, фотографий цветов, стилизаций.

Практика: Выполнение эскиза. Ведение работы в двух вариантах.

1. Работа цветными плоскостями с орнаментализацией.

2. Декоративная графика на цветной бумаге.

14. Задание. Самостоятельная контрольная работа. Открытка.

Практика: Выполнение открытки (формат А8) «Весёлый день рождения».

Графическое решение. Цветовое решение по выбору.

15. Задание. Беседа о ДПИ.

Теория: Декоративно – прикладное искусство – вид изобразительного искусства.

ДПИ России. Демонстрация образцов (Альбомы, видео).

16. Задание. Искусство лубка.

Теория: История лубочных картинок. Демонстрация образцов, стилистика.

Практика: Выполнение рисованного лубка на тему русских поговорок, современных высказываний, детских стихов.

Графическая техника: Акварель, гелиевая ручка.

17. Задание. Мезенская роспись Доски, Шкатулки.

Теория: История и бытование Мезенского промысла.

Демонстрация образцов.

Практика: Разработка эскиза. Упражнения. Выполнение росписи на досках, шкатулках, грунтовых баночках.

Содержание предмета. 4 класс

1. Вводное занятие

Теория: Беседа о композиции, законах построения.

Композиция в академической живописи, графике, ДПИ, пластических искусствах.

Задание 2. Тематическая композиция «Мир, в котором я живу».

Теория: Демонстрация образцов репродукции советских художников (В. Попков, Д. Жилинский, Е. Романова и тд.)

Практика: Разработка эскиза. Замысел. Отрисовка деталей, входящих в композицию. Выбор техники исполнения (графика, живопись)

Задание 3. Декоративная композиция «Снова птицы в стаи собираются»

Теория: Разработка и обсуждение эскизов. Демонстрация пейзажной живописи, анималистических и сюжетных картин.

Практика: Обтяжка планшета бумагой. Выполнение работы. Выбор техники (акварель, пастель, цветные карандаши, гуашь)

Задание 4. Самостоятельная работа – конкурс

Практика: Выполнение работы формата А8.

Тема: «Осенний натюрморт»

Графика. Гелевая ручка.

Обсуждение выполненных работ.

Задание 5. Графические техники. Печать.

Теория: Демонстрация образцов печатной графической техники.

Практика: Разработка эскизов.

Задание 6. Водяная печать «Хризантемы». Варианты тем.

Теория: Демонстрация образов «Водяной печати».

Практика: Вариант 1. «Печать с поверхности воды».

Вариант 2. «Печать со стекла»

Последующая доработка акварелью, фломастерами, цветными гелевыми ручками.

Задание 7. Картоногравюра – доступная печатная техника.

Теория: Демонстрация образцов картонографии.

Разработка эскиза «Животные и их детёныши».

Практика: Поэтапное выполнение работы. Резьба по картону. Печать типографической краской.

Задание 8. Трафаретная печать. Плакат «Новый год», «Рождественская ёлка»

Теория: Трафаретная печать. Шёлкография.

Практика: Выполнение эскиза. Изготовление простых трафаретовых печатных форм для каждой композиции. Выбор цветовой гаммы. Поэтапная печать. Доработка композиций.

Задание 9. Тематическая композиция «Библейские истории»

Теория: Выбор темы. Беседа по поводу сюжета.

Практика: Разработка эскиза. Выполнение цветными карандашами. Светотеневая моделировка. Внимание деталям костюма, канонической основе сюжета, жестам, психологизму.

Задание 10. Тематическая композиция «Нет в России семьи такой...».

Теория: Патриотическая тематика. Рассказ о семейных традициях памяти. Демонстрация фотографий, книг.

Практика: Выполнение эскиза на тему о Великой Отечественной войне. Иллюстрации к стихам и книгам.

Выполнение работы в соответствии с темой (станковая графика, живопись, смешанная техника).

Задание 11. Тематическая композиция «Единственной маме на свете».

Теория: Демонстрация репродукций женских портретов, композиции натюрмортов.

Практика: Выполнение эскиза. Портрет по фотографии, по наброску, зарисовке. Живописное решение (ограниченная палитра).

Задание 12. Декоративная композиция «Русское слово».

Теория: Демонстрация образцов, иллюстраций, сказок, русских песен, басен.

Практика: Выбор темы. Разработка эскиза. Графическая декоративная композиция.

Задание 13. Печатные техники. Гипсогравюра. Линогравюра. Ксилография.

Теория: Демонстрация образцов печатных техник.

Практика: Разработка простого эскиза. Изготовление небольшой матрицы. Печать. Тираж. Тема «Птичка», «Рыбки», «Бабочка».

Задание 14. Народные промыслы России.

Художественная обработка дерева. Городская роспись.

Теория: Беседа о городском промысле. Демонстрация видеофильма.

Практика: Отрисовка мотивов. Разработка эскиза. Подготовка досок. Поэтапная роспись. Выставка выполненных работ.

Задание 15. Заключительное занятие. Просмотр и обсуждение работ.

Содержание предмета. 5 класс

1. Вводное занятие. Графические техники.

Теория: Всё о графических техниках от карандашной до компьютерной.

Задание 2. Черно – белая воскография.

Теория: Демонстрация образцов воскографии «Борьба белого и чёрного».

Практика: Подготовка изобразительной плоскости воощением и грунтовкой черным. Процарапывание по воску в соответствии с заготовленным эскизом.

Темы: «Городской пейзаж»

«Медвежата»

«Натюрморт с грушами»

Задание 3. Сграфиттно – цветная воскография.

Теория: Сграфитто – монументальное искусство.

Демонстрация образцов.

Практика: Подготовка изобразительной поверхности путём нанесения 2-3 слоёв воска. Каждый слой покрывается цветным слоем гуаши в соответствии с тематикой картины.

Процарапывание, снятие слоёв до нужного цвета.

Темы: «Пейзаж с луной»

«Дары осени»

«Портрет друга»

«Коты на крыше»

Задание 4. Тростниковое перо. Графический натюрморт.

Теория: Демонстрация образов графики.

Практика:

- Заготовка инструмента из сухих стеблей камыша

- наброски тушью простых предметов

- Выполнение натюрморта с натуры.

Задание 5. Стилизация.

Теория: Примеры стилизации, превращение предмета в знак.

Практика: Выполнение видеоряда, внутри которого происходит трансформация и упрощение предмета до знака цветовые варианты.

Темы: «Машина», «Конь», «Птица», «Тигр», «Слон», «Дерево», «Мотоцикл», и тд.

Задание 6. Декоративный натюрморт. Графика.

Теория: Демонстрация образцов решения декоративного натюрморта.

Практика: Создание эскиза. Выполнение на цветной бумаге, внимание признакам графики, которыми являются «линия», «штрих», «пятно», «точка».

Темы: «Натюрморт с атрибутами спорта»

«Музыкальный натюрморт»

«Натюрморт с дождём»

Задание 7. Графическая композиция «Символ года», «Рождественские стихи», «Новогодняя сказка».

Теория: Демонстрация образцов по теме

Практика: Выполнение гелиевой ручкой, акварелью.

Задание 8. Плакат – вид графики. Дизайн.

Теория: Современная рекламная продукция.

Практика: Создание эскиза плаката

«Приглашаем рисовать и музицировать»

«Лучшие выдумщики учатся здесь»

«Берегите здоровье»

Выполнение способом смешанной техники.

Задание 9. Шрифтовая композиция. Монограмма.

Теория: История шрифтов. Что такое монограмма?

Практика: Разработка учащимися личной монограммы. Техника исполнения графическая.

Упражнения с плакатным пером.

Задание 10. Анимация. Мультипликация. 3D – эффект.

Теория: Мультфильм – вид графики. Просмотр мультфильмов студии Александра Татарского «Шкатулка самоцветов».

Практика: Выполнение на формате А8, упражнение в технике 3D. «Мышонок», «Капельки», «Перо жар - птицы».

Задание 11. Народные промыслы России «Золотая хохлома».

Теория: История возникновения и бытования хохломских изделий. Демонстрация фильма.

Практика: выполнение эскиза открытки «9 мая»

Задание 12. Художественная обработка дерева «Золотая хохлома». Роспись досок, шкатулок.

Теория: История хохломского промысла.

Практика: Отработка простых мотивов. Сочинение эскиза. Подготовка поверхностей изделий (досок, шкатулок).

Поэтапная роспись. Демонстрация выполненных работ.

Содержание предмета. 6 класс

1. Вводное занятие.

Теория «Станковая композиция», жанры и виды искусства.

Задание 2. Жанровая композиция «Уж небо осенью дышало...».

Теория: Демонстрация образов русской пейзажной и академической живописи (И. Левитан, И. Репин, В. Серов, К. Коровин).

Практика: Выполнение пейзажа по этюду, выполненному на пленэре. Введение элементов жанровой композиции.

Задание 3. Декоративно – прикладное искусство «Технология батика».

Художественная обработка ткани «Лоскутная мозаика».

Теория: История происхождения батика, современное состояние

Практика: Выполнение эскиза и пробника. Подготовка ткани и соответствующих материалов. Выполнение поэтапно.

Темы: «Подводный мир», «Цветы и бабочки», «Восточные сказки».

Задание 4. Художественная обработка ткани. Лоскутная мозаика.

Теория: История лоскутного шитья.

Практика: Подготовка эскиза. Подбор материала и лоскутных моделей.

Выкладывание композиций.

Темы: «Сказочный город»

«Русские красавицы»

«Абстрактные композиции»

Задание 5. Художественная обработка дерева. Матрешка. Полков – Майдан.

Теория: История промысла. Разнообразие изделий.

Практика: Эскиз росписи матрёшки. Выполнение 3х местной игрушки.

Задание 6. Керамические промыслы России. Гжель. Скопин.

Теория: История знаменитых промыслов. Стилистика, отличительные черты. Современность.

Практика:

- Отработка приемов гжельской росписи. Выполнение эскиза, роспись загруженной бутылки, банки, чайной чашки.

- Отработка декорирования изделий по образцу скопинской керамики на глиняных изделиях: медведь, орёл, кувшин, и тд.

Задание 7. Подготовка дипломного проекта, обобщение предыдущего опыта занятий.

Тестирование образцов декоративно – прикладного искусства с целью выбора темы.

Задание 8. Выполнение дипломного проекта.

Практика: Разработка большого эскиза. Выбор темы. Название работы. Поэтапное выполнение. Оформление для презентации и защиты.

3. 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 тоновой 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.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о понятии «рассказ» композиции;
- законы композиции;

- умения:

- ориентироваться в листе, учитывать формат и размеры картинной плоскости;
- сочетать элементы композиции, понимать её основные законы;
- самостоятельно выполнять несложную композицию.

- навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;

2 год обучения

- знания:

- о понятии центра композиции;
- о задаче в раскрытии тематики композиции;
- об использовании цветовой гаммы;

- умения:

- компоновки, организации картинной плоскости;
- максимального раскрытия темы;
- использование цвета, декоративности, орнаментики;

- навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
- поэтапной работы над сюжетной композицией;

3 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о движении в композиции;
- о тоновой, цветовой, линейной композиции;
- о контрастах и нюансах;

- умения:

- уравнивать основные элементы в листе;
- четко выделять композиционный центр;
- собирать материал в работе над сюжетной композицией;

- навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
- поэтапной работы над сюжетной композицией;
- анализировать схемы построения композиций великими художниками.

4 год обучения

- **знания:**

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о ритме в станковой композиции;
- о трехмерном пространстве,
- о перспективе (линейной и воздушной);
- о плановости изображения;
- о точке зрения (горизонт);
- о создании декоративной композиции;

- **умения:**

- передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;

- **навыки:**

- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- анализировать схемы построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
- создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

5 год обучения

- **знания:**

- о пропорциях, об основах перспективы;
- о символическом значении цвета в композиции;
- о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;
- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

- **умения:**

- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до известной степени законченности;
- обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и животных;
- собирать дополнительный материал для создания композиции;

- **навыки:**

- разработки сюжета;
- использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
- приобретение опыта работы над серией композиций.

6 год обучения

- **знания:**

- применения основных правил и законов, схем станковой композиции;
- основных пропорций фигуры человека;
- соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;
- о стилизации форм;

- **умения:**

- самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;
- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – линии, пятна;
- организации структуры композиции с помощью применения; несложных композиционных схем;

- **навыки:**

- работы различными живописными и графическими техниками;
- создания эмоциональной выразительности и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;

- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.
- создания целостности цветотонального решения.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, в виде проведения самостоятельной контрольной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр.

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам выставляются и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Аттестация проводится в форме итогового просмотра-выставки 2 раза в год, по окончании первого и второго полугодия. Итогом просмотра является зачет с оценкой.

Экзаменационная оценка выставляется при выполнении дипломной работы по окончании 6-го года обучения (4-го года обучения при реализации программы без подготовительного 2-летнего этапа)

Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов (не менее трех), связанных единством замысла и воплощения.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на IV четверть выпускного класса.

Этапы работы:

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

Критерии оценок

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

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору 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 форэскизов, цветовых 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 цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

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.

Дидактические материалы

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

- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
- работы учащихся из методического фонда школы;

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

Рекомендуемая литература

1. Н.П. Бесчастнов, «Изображение растительных мотивов», М., «Владос», 2004г.;
2. Л.М. Буткевич, «История орнамента», М., «Владос», 2004г.;
3. «Декоративно – прикладное искусство СССР», альбом.
4. В.Б. Кошаев, «Композиция в русском народном искусстве», М., «Владос», 2006г.;
5. Г.М. Логвиненко, «Декоративная композиция», М., «Владос», 2006г.;
6. М.Н. Мерцалова, «История костюма», М., «Искусство», 1972г.;
7. Л.В. Фокина, «Орнамент», Ростов – на – Дону» 2005г.;
8. «Народные художественные промыслы СССР», М., «Советский художник» 1983г.