


**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств имени Александра Семеновича Розанова»**

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова»
Протокол № 05
«30» апреля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова»
Л.Г. Максимова
«30» апреля 2020 г.



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«РАННЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ».**

**ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
ПО.01. УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ**

**ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ ПО.01.УП.03.
«КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»
СРОК ОБУЧЕНИЯ – 1 ГОД**

Разработчик – Федорова Ирина Викторовна, преподаватель изобразительного искусства высшей квалификационной категории, заведующий художественным отделением МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова»

Рецензент: Суетина Мария Александровна, преподаватель изобразительного искусства высшей квалификационной категории МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова»

г. Кировск, 2020

Структура рабочей программы учебного предмета «Композиция станковая»

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Методы обучения

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план;
- Годовые требования. Содержание разделов и тем;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Требования к уровню подготовки обучающихся;

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации преподавателям;
- Средства обучения;

VI. Список рекомендуемой литературы

- Список методической литературы;
- Список электронных ресурсов;

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также примерных учебных планов образовательных программ по «Изобразительному искусству» для детских художественных школ и детских школ искусств (углубленный курс) МК РФ НМЦХО, Москва 2003 год.

Учебный предмет «Композиция станковая» - это определенная система обучения и воспитания, система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом. В классе «Ранняя профессиональная ориентация. Изобразительное искусство» у учащихся должно произойти накопление определенной суммы профессиональных навыков, должны быть заложены основы планомерной, последовательной, серьезной работы над станковой композицией, как предметом, вобравшим в себя все другие предметные области: и рисунок, и живопись, и скульптуру, и историю изобразительного искусства.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации программы дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности «Ранняя профессиональная ориентация. Изобразительное искусство» по учебному предмету «Композиция станковая» составляет 1 год.

При реализации учебного предмета «Композиция станковая» аудиторные занятия - 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа.

При реализации программы учебного предмета «Композиция станковая» продолжительность учебных занятий составляет 35 недель.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» составляет 70 аудиторных часов.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения программы дополнительного образования детей

художественно-эстетической направленности «Ранняя профессиональная ориентация. Изобразительное искусство» по учебному предмету «Композиция станковая» составляет 1 год.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

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

Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут, перемена – 10 минут.

Цель и задачи учебного предмета

Главной задачей обучения на художественном отделении ДШИ является приобщение учеников к художественной культуре, обучение их основам изобразительной грамоты, воспитание эстетического вкуса, а также выявление наиболее одаренных учащихся для продолжения художественного образования в средних и высших специальных учебных заведениях с художественным уклоном.

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

Предмет «Композиция станковая» органически связан со специальными дисциплинами учебного плана: рисунком и живописью. Знания, умения и навыки, полученные учащимися при изучении специальных дисциплин, закрепляются в композиционных заданиях и находят творческое применение при исполнении учебных композиций.

Изучение композиции не предполагает готовых решений, а лишь помогает учащимся более грамотно пользоваться в самостоятельной работе средствами изобразительного искусства. Программа «Композиция станковая» предусматривает выполнение значительного числа разнообразных заданий – как краткосрочных, так и длительных, преследующих разные учебные задачи.

Основные задачи курса общей композиции:

1. Изучение основных законов композиции в изобразительном искусстве.
2. Знакомство с различными правилами, приемами и средствами композиции
3. Развитие художественного вкуса и формирование эстетического восприятия действительности.
4. Овладение навыками работы с самыми различными художественными материалами, как в станковой, так и в декоративной композиции.

Практические задания по каждой теоретической теме являются примерными и могут быть при необходимости и целесообразности заменены другими по выбору учащегося и согласия педагога. Основным материалом станковой композиции является гуашь, но также применяются различные графические материалы и акварель. В композиции большое значение имеет умение найти стилевое единство

произведения. Объем и уровень сложности заданий рассчитан на уровень подготовки детей. В программе используется опыт работы преподавателей школ г. Санкт Петербурга (Ганжало Т.А.), также преподавателей ДХШ и ДШИ гг. Мурманска и Апатиты. Базовой основой программы является программа Министерства культуры Российской Федерации за 2002 год. Задания всегда ориентированы на конкретный уровень подготовки класса.

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).

II. Содержание учебного предмета

Учебно-тематический план по предмету

«КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»

№ п/п	Наименование тем	Общее количество учебных часов	В том числе	
			теоретические	практические
Раздел 1. Линейно-конструктивный рисунок.				
1.	Композиция с ярко выраженным ритмом	10	1	9
2.	Композиция пейзажа	12	-	12
3.	Создание образной графической композиции	12	1	12
4.	Сюжетная композиция. Статика.	10	-	10
5.	Сюжетная композиция. Динамика	12	1	11
6.	Графическая композиция в городской среде.	14	1	14
Итого:		70	4	66

Первое полугодие.

1.Тема. Композиция с ярко выраженным ритмом. 10 часов. 5 занятий.

Задание 1. Композиция на заданную тему.

Цели и задачи: углубленное изучение понятия ритма в композиции; построить натюрморт/пейзаж/жанровую композицию с ярко выраженным ритмом, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции. Организация листа с помощью простых видов и форм ритма (включая ритм цветowych пятен) и пропорций цветотональных отношений; выделение главного с помощью изменений насыщенности и светлоты цвета; передача «состояния» композиции, эмоциональная выразительность живописного листа.

Практическое задание:

- выполнить композицию с разными эскизными вариантами в технике по выбору

Материалы: альбом, ¼ листа две-три работы, материал по выбору.

Самостоятельная работа: мини-натюрморты с ярко выраженным ритмом.

2.Тема. Композиция пейзажа. 12 часов. 6 занятий.

Задание 2. Пейзаж деревенский со стаффажем (на основе летних наблюдений и зарисовок с натуры). Живописная композиция выполняется в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего).

Цели и задачи: углубление знакомства с жанром «пейзаж», особенности деревенского пейзажа; закрепление понятий «целостность композиции», «пропорции тона и размеров», «виды» и «формы ритма», «выделение главного»;

Практическое задание: выполнение живописной композиции при опоре на методику поэтапного ведения станковой композиции, включая выполнение «картона» и эскизов в цвете; передача в композиции неглубокого двухпланового пространства с помощью изменения цвета по насыщенности и светлоте и с учетом пространственной соразмерности элементов композиции по отношению их друг к другу и к человеку.

Материалы: гуашь, кисть, $\frac{1}{4}$ листа две-три работы.

Самостоятельная работа: таблица по изменению цвета насыщенности и светлоте. Способы передачи пространства через изменения насыщенности и светлоты цвета. Анализ работ художников-пейзажистов. Четыре варианта цветотонального решения композиции с учётом возможных сочетаний контрастных и нюансных цветотональных отношений.

3.Тема. Создание образной графической композиции. 12 часов. 6 занятий.

Задание 3. Графический лист «Аллегория».

Цели и задачи: развитие абстрактно-образного мышления, условное изображение абстрактных идей посредством конкретного художественного образа, образная характеристика персонажей и среды, в которой они будут взаимодействовать.

Практическое задание: выполнение графической композиции на тему аллегории времен года, времени суток, или более сложных образов: радость/печаль/страх, восторг, и так далее, включая выполнение эскизов в тоне.

Материалы: акварель, тушь, перо, гелиевая ручка, формат листа А4, три-четыре работы.

Самостоятельная работа: изучение и копирование репродукций А. Дюрера, Рафаэля, Микеланджело на темы аллегорий.

Второе полугодие

4.Тема. Сюжетная композиция. Статика. 10 часов. 5 занятий.

Задание 4. Несложный сюжет в интерьере с одной-двумя фигурами людей.

Цели и задачи: углубленное знакомство с жанром «интерьер»; закрепление понятий «неделимость», «целостность композиции», ясные «пропорции тональных отношений»; ритм как организующее средство композиции, выделение главного цветом и тоном; перспективное построение интерьера, передача более глубокого пространства; соразмерность частей интерьера по отношению друг к другу и к фигуре человека, выбор точки зрения, эмоциональная выразительность и цельность цветового решения листа.

Практическое задание: выполнение живописной композиции с использованием родственно-сближенной группы цветов, на темы «Школа», «Мастерская», «Магазин» и т. д.

Материалы: гуашь, формат листа А2.

Самостоятельная работа: изучение и копирование репродукций П. Федотова, Г. Мясоедова, В. Серова, К. Коровина с изображением интерьера., композиционные зарисовки интерьера с фигурами людей.

5.Тема. Сюжетная композиция. Динамика. 12 часов. 6 занятий.

Задание 5. Создание многофигурной композиции в определенном формате с учетом плановости и динамики действия.

Цели и задачи: продолжение знакомства с сюжетной композицией; закрепление понятий «целостность цветового решения», «формат» и «направление» основного движения в композиции, «динамика» и «асимметрия», «пространство» и «тон», «композиционный центр»; выполнение живописной композиции с соблюдением подготовительных этапов работы; внимание к пропорциям фигуры человека; передача характера взаимоотношений между персонажами; понятие «смысловой центр композиции».

Практическое задание: выполнение многофигурной живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, на темы «Народные праздники», «Спорт» с передачей эмоциональной выразительности, подчинением всех элементов композиции основному замыслу.

Материалы: гуашь, формат листа А3.

Самостоятельная работа: анализ работ художников с целью выявления закономерностей в построении движения с помощью различных видов и форм ритма. Связь направления основного движения с форматом композиции.

6.Тема. Графическая композиция в городской среде. 14 часов. 7 занятий.

Задание 6. Графическая композиция . Архитектурный пейзаж.

Цели и задачи: углубленное знакомство с жанром «архитектурный пейзаж»; закрепление понятий «уравновешенность», «целостность композиции», «ясные пропорции тональных отношений»; наличие центра, ритмическая организация, использование контрастов, определенные соотношения статики и динамики форм, передача глубокого пространства; соразмерность частей построек по отношению друг к другу и к фигуре человека, выбор точки зрения, эмоциональная выразительность и цельность композиции.

Практическое задание: выполнение грамотно построенной композиции с элементами архитектуры, с применением законов наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, включая выполнение эскизов в тоне.

Материалы: по выбору, формат листа А2.

Самостоятельная работа: зарисовки видов из окна, зданий и других деталей городского пейзажа (фонарные столбы, решетки и ограды, детские площадки, скамейки и т. д.)

III. 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.

IV. 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, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

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

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

Тематика экзаменационных заданий в конце учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения. Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится в конце мая.

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею 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 второе полугодие выпускного класса.

Этапы работы:

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

Критерии оценок

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

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

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

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

V. 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.

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция станковая». 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.

Средства обучения

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.

VI. Список рекомендуемой литературы

1. Большаков М. В. Декор и орнамент в книге. - М., 1990.
- 2 Власов В. Г. Стили в искусстве. - СПб., 1996.
3. Волков Н. Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1965.
- 4 Зайцев Е. А. Наука о цвете и живопись. – М. 1986.
5. Кандинский В. В. О духовном в искусстве. - М., 1910.

6. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - М.: ВЛАДОС, 2004.
7. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
8. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
9. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
10. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
11. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
12. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
13. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
14. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996