

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Кызыла «Детская школа искусств имени Нади Рушевой»

Дополнительная общеразвивающая программа в области
изобразительного искусства «Живопись»

Программа по учебному предмету «Композиция станковая»
(Срок обучения 2 года)

Рассмотрено:

методическим советом

МБУ ДО г. Кызыла

«ДШИ им. Н. Рушевой»

Монгуш Л. К. Монгуш

25 апреля 2025 г.

Утверждаю:

Директор МБУ ДО г. Кызыла

«ДШИ им. Н. Рушевой»

Е. К. Оюн

9 апреля 2025 г.

Разработчик – **Сундуй-оол Галина Михайловна**, преподаватель 1 категории МБУ ДО г. Кызыла «ДШИ им. Н. Рушевой»

Рецензент – **Алдын-оол Лэйда Эрнстовна**, Заслуженный работник культуры РТ, Отличник Культуры РТ, преподаватель высшей категории художественного отделения МБУ ДО г. Кызыла «ДШИ им. Н. Рушевой»

Рецензия

на программу по учебному предмету ПО.01.УП.06. «Станковая композиция» предметной области ПО.01 Живопись

Составитель: Сундуй-оол Галина Михайловна, преподаватель МБУ ДО г. Кызыла «Детская школа искусств им. Н. Рушевой»

Программа учебного предмета «Станковая композиция» составлена в соответствии с «Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств».

Программа включает пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методические рекомендации преподавателям, рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся, список литературы.

Программа составлена с учетом возрастных особенностей учащихся. Учебные задания расположены в последовательности, постепенно усложняясь по мере овладения учащимися навыками изобразительной грамоты - перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом, основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции. Знакомство с различными видами композиции: станковой, декоративной, графической направлено на развитие творческого мышления учащихся и развитие умения работать над сюжетной композицией.

Программа разработана на два года обучения.

Положительные стороны: наряду с основными законами композиции учащиеся знакомятся со стилизацией, использованием средств живописи для реализации задуманной композиции; разработана самостоятельная (домашняя) работа учащихся способствующая развитию умения выполнять сбор и систематизацию подготовительного материала, и его применение для воплощения творческого замысла.

Содержание программы предмета «Станковая композиция» соответствует рекомендациям в области изобразительного искусства ««Живопись»» и может быть рекомендована к практическому применению.

Рецензент:

Алдын-оол Л.Э.

Алдын-оол Л.Э - преподаватель высшей категории художественного отделения, МБУ ДО г.Кызыла «ДШИ им Н.Рушева». Заслуженный работник культуры РТ, Отличник Культуры РТ

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- структура программы учебного предмета;
- срок реализации учебного предмета;
- цель и задачи учебного предмета;
- объем учебного времени предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- форма проведения учебных и аудиторных занятий;
- методы обучения;
- описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

- учебно–тематический план;
- годовые требования

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- 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

- методические рекомендации преподавателям;
- рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;
- дидактические материалы

VI. Список рекомендуемой литературы

- список методической литературы;
- список учебной литературы;
- средства обучения

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 РФ от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, в соответствии с Положением о рабочей программе преподавателя МБУ ДО г. Кызыла «Детская школа искусств им. Н. Рушевой» (далее – ДШИ)

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Структура программы учебного предмета

- 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»

Срок реализации учебного предмета

Программа рассчитана на 2 года обучения. Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в год

Цель и задачи учебного предмета

Цели:

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

Задачи:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- последовательное освоение двух и трёхмерного пространства;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом

Таблица 1

Вид учебной нагрузки	Затраты учебного времени		Всего часов
	1	2	
Классы	1	2	
Аудиторные занятия	35	35	70
Самостоятельная работа	17,5	17,5	35
Максимальная учебная нагрузка	52,5	52,5	105

Общая трудоемкость предмета «Композиция станковая» при 2-летнем обучения составляет 105 часов. Из них: 70 часов – аудиторные занятия, 17,5 часов – самостоятельная работа.

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Композиция станковая» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной работы. Занятия по учебному предмету и проведение осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

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

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

- аудиторные занятия: 1 час
- самостоятельная работа: 0.5 часов

Рекомендуемая продолжительность урока -40 минут.

Методы обучения

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

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

Предложенные методы работы в рамках 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 литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

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

II. Содержание учебного предмета

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

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

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

Учебно-тематический план

В данной программе предложен пример учебно-тематического плана с объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 2 лет.

Первый год обучения

Таблица 2

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
Раздел 1. Основы композиции станковой					
1.1.	Беседа о композиции. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	урок	1,5	0,5	1
1.2.	Равновесие основных элементов композиции в листе	урок	3	1	2
Раздел 2. Цвет в композиции станковой					
2.1.	Основные цвета, составные и дополнительные (комплементарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета.	урок	3	1	2
2.2.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс.	урок	9	3	6
Раздел 3. Сюжетная композиция					

3.1.	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.	урок	9	3	6
Всего часов за полугодие:			25,5	8,5	17
II полугодие					
3.2.	Ритм в композиции станковой	урок	7,5	2,5	5
3.3.	Композиционный центр в композиции станковой. Способы выделения композиционного центра	урок	10,5	3,5	7
3.4.	Выразительные средства композиции станковой.	урок	9	3	6
Всего часов за полугодие:			27	9	18
Всего часов за год:			52,5	17,5	35

Второй год обучения

Таблица 3

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I полугодие					
Раздел 1. Цвет в композиции станковой					
1.1.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции	урок	15	5	10
Раздел 2. Сюжетная композиция					
2.1.	Однофигурная, двухфигурная многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	урок	10,5	3,5	7
Всего часов за полугодие:			25,5	8,5	17
II полугодие					
Раздел 3. Декоративная композиция					
3.1.	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения	урок	4,5	1,5	3
3.2.	Трансформация и стилизация изображения	урок	10,5	3,5	7

3.3.	Декоративная композиция натюрморта	урок	7,5	2,5	5
3.4.	Стилизация изображения животных	урок	4,5	1,5	3
Всего часов за полугодие:			27	9	18
Всего часов за год:			52,5	17,5	35

Годовые требования
Первый год обучения
I полугодие
Раздел 1. Основы композиции станковой

1.1. Тема. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции
Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников.

Цель: знакомство с понятиями «Композиция», «жанры в композиции».

Задача: знакомство с программой по станковой композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании композиций. Познакомить учащихся с композиционными набросками, и объяснить значение в отображении явлений окружающей жизни.

Просмотр и анализ работ художников по репродукциям, если есть возможность то это занятие можно провести в музее изобразительных искусств.

Выполнение композиционных набросков на заданную учителем тему.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.2. Тема. Равновесие основных элементов композиции в листе

Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости».

Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла.

Предлагаемые аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Мои друзья», «Летние игры» и т.п.).

Задание для самостоятельной работы: зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Тема. Основные цвета, составные и дополнительные (комплементарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета

Цель: знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания колеров.

Предлагаемое аудиторное задание: создание цветowych растяжек холодной гаммы: Чистый цвет + белила; Чистый цвет + черная краска; Чистый цвет + белила + черная краска.

Задание для самостоятельной работы: создание цветowych растяжек теплой гаммы: Чистый цвет + белила; Чистый цвет + черная краска; Чистый цвет + белила + черная краска.

2.2. Тема. Достижение выразительности композиции с помощью цветowego контраста. Контраст и нюанс

Цель: изучение понятий «контраст цвета по тепло холодности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе.

Задача: усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции.

Предлагаемые аудиторные задания:

- этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте»
- этюд по воображению «Деревья осенью».
- этюд по воображению «Сказочный лес»

Задание для самостоятельной работы: создание цветowych выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, цветowe эскизы образов деревьев.

Раздел 3. Сюжетная композиция

3.1. Тема. Сюжетная композиция по литературному произведению

Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2-3 цвета.

Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат).

Задача: приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиции на тему национальных сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма

Задание для самостоятельной работы: наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по воображению.

II полугодие

3.2. Тема. Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции.

Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Предлагаемое аудиторное задание:

а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск отрекается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче), Боттичелли «Оплакивание» (Милан), «Весна» (Уффици), Питер Брейгель «Охотники на снегу».

б) Создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», «Метель», «Карнавал».

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении

3.3. Тема. Композиционный центр в композиции станковой

Цель: знания о единстве и подчинении элементов по замыслу автора через правильную композиционную схему.

Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.

Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному произведению: сказки русских и тувинских писателей по выбору преподавателя. (А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане», «Алдын-Кушкаш»). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

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

3.4. Тема. Выразительные средства композиции станковой

Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», «Соразмерность элементов», «пропорции тона» и «состояние в пейзаже».

Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс».

Предлагаемые аудиторные задания:

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

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

Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем. Самостоятельный подбор цветовой шкалы к заданиям по живописной композиции.

Второй год обучения
I полугодие

Раздел 1. Цвет в композиции станковой

1.1. Тема. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

Цель: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние».

Задача: овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного и синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками. Двух или трехплановое пространство.

Задание для самостоятельной работы: создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Тема. Одно фигурная, двух фигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)

Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто «Тайная вечеря, И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. Кругликова и других). Знакомство с понятием «цезура» в пространственном построении двух фигурной композиции на примере произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея»

Задача: приобретение практических навыков при построении двух фигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга.

Предлагаемое аудиторное задание: Иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема по усмотрению преподавателя).

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизов поисков с целью определения лучших вариантов.

II полугодие

Раздел 3. Декоративная композиция

3.1. Тема. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

Задача: навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета.

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром: рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»; изображение силуэта этого предмета.

Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.

3.2. Тема. Трансформация и стилизация изображения

Цель: формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка.

Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.

Предлагаемое аудиторное задание: трансформация формы трех предметов (лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций: уменьшение ширины в два раза; увеличение ширины в два раза; изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета)

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

3.3. Тема. Декоративная композиция натюрморта

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Предлагаемое аудиторное задание: а) копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента: древнеиранские мотивы; готические мотивы; стиль эпохи Возрождения б) создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.

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

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

1 год обучения

Знания: понятий и терминов, используемых при работе над композицией;

тональной, цветовой, линейной композиции; о движении 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.

2 год обучения

Знания: понятий и терминов, используемых при работе над композицией; о развитии пластической идеи и пространственной 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; предавать стилистику, историческую достоверность деталей; 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.

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 каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится в счет аудиторного времени.

Итоговая аттестация

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится при сроке освоения образовательной программы при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 2 лет – в 2 классе.

Итоговая работа предполагает создание работы, 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.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» в области изобразительного искусства «Живопись».

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 оценки

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

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

Оценка 4 «хорошо» - ученик справляется с поставленным перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

Оценка 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 натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции станковой:

- обзорная беседа о предлагаемых темах;
- выбор сюжета и техники исполнения;
- сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры;
- тональные фор эскизы;
- упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения;
- варианты тонально-композиционных эскизов;
- варианты цветотональных эскизов;
- выполнение картона;
- 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.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельные работы по композиции просматривается 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 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.

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, мирового местного тувинского искусства;
- работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов

VI. Список литературы и средств обучения

Список методической литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
4. Фаворский В. А. О композиции. // «Искусство» № 1-2, 1983
5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
13. Даниель С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. // Сборник «Искусство книги» №7, 1971
17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977
18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты // Полиграфист и издатель №4, 1995
19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзаж. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
7. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997
8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955

Средства обучения

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;

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

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