

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
Муниципальное нетиповое автономное общеобразовательное учреждение культуры
«Гимназия «Арт-Этюд»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом Гимназии
Протокол №1 от 28.08.2025

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УВР
Кочкина В.А.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МНАОУК
«Гимназия «Арт-Этюд»
Приказ №117-Уч/3 от 29.08.2025г.

Семенова А.А.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»

Нормативный срок обучения - 8 лет

Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

ПРОГРАММА
По учебному предмету
ПО.01.УП.06. КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

Составители:

Вершинина М.И., Куминова С.П.,
Баймухаметова А.С., Кочкина В.А.,
Коксавина И.Е., Хавова М.С.

Екатеринбург, 2025

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
- II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
- III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
- IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
- V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
- VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
- VII. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

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

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

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

Предлагаемая программа основывается на единстве задач обучения и эстетического развития учащихся.

Задачами программы являются развитие композиционного мышления, освоение определенного объема знаний, умений и навыков, которые позволят учащимся четко и грамотно вести самостоятельную работу над станковой композицией.

Концепция программы заключается в строгой последовательности изучения традиционных композиционных базовых законов и правил, навыков и умений и освоения учащимися новых принципов композиционного анализа,

формирование у детей навыков самостоятельной работы в различных жанрах композиции.

Теоретическая часть предполагает знакомство с теорией композиции, включает в себя раздел аналитической работы с иллюстративным материалом и последующее закрепление на практике полученных знаний. Практические занятия состоят из работы непосредственно над композицией и упражнений, которые рассчитаны на изучение и применение основных законов композиции, на исследование возможностей тона и цвета, на знакомство с материалами и способами работы с ними. Композиция в данной программе понимается широко: не только как выполнение сюжетно-тематического произведения, но и как сознательная деятельность по организации всех элементов изображения для реализации определенного замысла.

Программа по композиции тесно взаимосвязана с программами по рисунку, живописи и по летней учебной практике (пленэру).

Каждое из заданий данной программы включает в себя три обязательных элемента познания; таким образом, основными задачами обучения являются:

1. последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
2. знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
3. изучение выразительных возможностей тона и цвета.

В процессе обучения каждый учащийся должен овладеть навыками самостоятельного умения отражать жизненные впечатления в композициях, этюдах и рисунках. И должен знать:

а) законы композиции:

- закон цельности;
- закон типизации;
- закон контрастов;
- закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции единому замыслу;

б) правила композиции:

- передача ритма;
- выделение сюжетно-композиционного центра;
- симметрия, асимметрия;
- расположение главного на втором пространственном плане;

в) приемы композиции:

- горизонтали и вертикали;
- диагональные направления;

г) средства композиции:

- линия;
- штрих-линия;
- пятно (тон, цвет).

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.

Важным звеном программы является работа с натуры и по наблюдению — при этом происходит обогащение замысла тематической композиции оригинальными «живыми» решениями. В процессе обучения композиции учащиеся знакомятся с различными изобразительными техниками и материалами - живописными, графическими — и учатся применять их на практике в учебных работах.

Примером такой схемы может служить предлагаемая нами последовательность работы над композицией.

Этапы выполнения станковой композиции

1. Замысел. Сбор подготовительного изобразительного материала, наблюдение, фантазия, литературный, музыкальный материал и т. п.

2. Беседа по технике исполнения композиции.
3. Тональные форэскизы,
4. Упражнения:
  - а) по цветоведению;
  - б) по законам композиции.
5. Варианты тонально-композиционных эскизов.
6. Варианты цветотональных эскизов.
7. Сбор недостающего натурального материала.
8. Выполнение работы на формате в материале.

Важным звеном программы является работа с натуры и по наблюдению — при этом происходит обогащение замысла тематической композиции оригинальными «живыми» решениями. В процессе обучения композиции учащиеся знакомятся с различными изобразительными техниками и материалами - живописными, графическими — и учатся применять их на практике в учебных работах.

Формами промежуточной и итоговой аттестации являются выставки и просмотры работ учащихся, организованные в конце каждой четверти.

Данный курс является составительским; основан на многолетней практике преподавательского коллектива художественного образования Гимназии «Арт-Этюд» и предполагает обучение «основам общей композиции». Курс органически связан с другими учебными дисциплинами.

Пройденное по рисунку и живописи, по скульптуре и беседам по истории искусства закрепляется в композиционных набросках и этюдах с натуры, а также в заданиях по композиции, выполняемых по памяти и воображению.

Учебные часы, отведенные на каждую тему, предполагается распределять таким образом, чтобы с учащимися вначале изучения каждой темы была проведена беседа, в которой им должен быть сообщен теоретический материал, знакомящий их с соответствующими закономерностями или средствами композиции. Остальное учебное время, отведенное на каждую тему, используется для практической работы учеников по выполнению эскизов композиций, тем и порядок работы над которыми сообщает педагог перед самостоятельной работой учащихся. В большинстве здесь рекомендуется лишь выполнение эскизов, а не законченных работ, так как перед данной программой стоят задачи ознакомления учеников с основами общей композиции, ознакомление с наиболее важными и общими закономерностями и закрепление этих понятий в практической работе по выполнению эскизов.

В процессе самостоятельной работы учащихся над композициями учитель ведет активную индивидуальную и фронтальную работу, стремясь теснее связать теоретический материал специальной беседы по данной теме с практической деятельностью учеников по сочинению эскизов композиций.

На объяснение конкретной темы и сюжета практических заданий учащимся из учебного времени, отведенного на каждую тему, может быть отведено от 15 до 30 минут. Остальное время должно быть использовано на

выполнение учащимися эскизов композиций на одну или две темы. Причем сюжеты каждой темы должны быть рекомендованы ученикам такие, решение которых естественно потребует применения соответствующих эскизов и приемов композиции, изучаемых учащимися в данный период времени.

Это позволит вести выполнение практических заданий (эскизов, композиций), исходя в первую очередь от сюжета, от замысла, от содержания, и в то же время дает возможность ученикам применять в практике те или иные закономерности и приемы композиции, не идя с самого начала от композиции к содержанию.

Следует иметь в виду также, что все теоретические беседы и объяснения новых тем практических работ нужно сопровождать показом лучших образцов произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Раскрывая в беседах закономерности и особенности композиции в произведениях этих видов искусства, важно проводить сравнение с другими видами искусства: музыкой, театром, кино, литературой и т.д.

По каждой теме композиции педагог может дать ученикам два или три задания в зависимости от сложности тематики и сюжетов. Тематика заданий может быть полностью использована из настоящей программы, а может быть подобрана учителем новая, частично или полностью, но с условием, что она будет отвечать решению поставленных по данной теме задач.

Организуя и проводя беседы и практические занятия по основам общей композиции, педагог обязан быть знаком с возрастными особенностями и возможностями детей разных возрастных групп. Это необходимо знать при отборе материала для бесед, тех терминов изобразительного и декоративно-прикладного искусства, которые выражают определенные понятия и с которыми нужно будет познакомить учащихся. Раскрытие, объяснение новых терминов, понятий, закономерностей в области композиции должно быть построено учителем таким образом, чтобы оно было доступно пониманию детей. Обучение должно идти от простого к сложному. Поэтому объяснение новых, незнакомых детям терминов, слов должно идти через слова более простые, уже известные ученикам данного возраста.

Предлагаемый в настоящей программе тематический план является примерным.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет: при 8-летней программе — с 4 по 8 классы. Срок освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет.

Вид учебной работы, аттестации	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации																				Всего часов
Классы	4				5				6				7				8				
Четверти	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Аудиторные занятия	16	16	20	14	16	16	20	14	16	16	20	14	16	16	20	14	24	24	30	21	363
Самостоятельная работа	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	5	4	8	8	10	7	8	8	10	7	82,5
Максимальная учебная нагрузка	16	16	20	14	16	16	20	14	20	20	25	18	24	24	30	21	32	32	40	28	446
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет	Зачет	Зачет	Зачет	Зачет	Зачет	Зачет	Зачет	Зачет	Зачет	Зачет	Зачет	Зачет	Зачет	Экзамен	Зачет	Зачет	Зачет	Экзамен	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 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: 4, 5, 6, 7 классы - 2 часа; 8 класс – 3 часа.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция станковая» 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 станковая» 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;
- 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 в рамках предпрофессиональной программы 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.

Содержание учебного предмета

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

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

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

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Учебно-тематический план по предмету «Композиция станковая» для 4 класса художественного образования Гимназии «Арт-Этюд»

№	Наименование темы	Общее кол-во часов	В том числе	
			теория.	Практ.
Раздел 1. Основы композиции станковой				
1.1	Вводная беседа об основных законах и правилах станковой композиции. Упражнения	8	1	7
1.2	Равновесие основных элементов в листе. Эскиз витража «Золотая осень»	8	1	7
Раздел 2. Цвет и тон в композиции станковой				
2.1	Основные, составные, дополнительные цвета. Эмоциональная характеристика цвета. «Сказочная птица»	4	1	3
2.2	Достижение выразительности композиции с использованием контрастов и нюансов тона. «Необыкновенные рыбы»	4	1	3
Раздел 3. Сюжетная композиция				
3.1	Сюжетная композиция по литературному произведению. «Зимняя сказка»	12	1	11
3.2	Композиционный центр в композиции «Артист на сцене»	10	1	9
3.3	Ритм в композиции станковой «Пословицы и загадки»	10	1	9
3.4	Выразительные средства композиции станковой. Иллюстрация	10	1	9
	Итого:	66	8	58

Учебно-тематический план по предмету «Композиция станковая» для 5 класса художественного образования

№	Наименование раздела, темы	объём времени (в часах)		
		Всего часов	теория	практика
Раздел 1. Основы композиции станковой				
1.1	Вводная беседа об основных законах и правилах	4	1	3

	композиции			
1.2	Равновесие основных элементов композиции в листе	4	1	3
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой			
2.1	Основные цвета, составные и дополнительные Эмоциональная характеристика цвета	4	1	3
2.2	Контраст и нюанс. Выразительность композиции.	4	1	3
	Раздел 3. Сюжетная композиция			
3.1	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона	12	1	11
3.2	Ритм в станковой композиции	12	1	11
3.3	Композиционный центр в станковой композиции	12	1	11
3.4	Выразительные средства композиции	14	1	13
		66	8	58

**Учебно-тематический план по предмету «Композиция станковая»
для 6 класса художественного образования**

№	Наименование раздела, темы	объём времени (в часах)		
		Всего часов	теория	практика
Раздел 1. О композиции				
1.1	Понятие «Станковая композиция». Жанры станковой композиции. Анализ работ художников	2	1	1
Раздел 2. Декоративные приёмы в работе над композицией				
2.1	Силуэтные изображения предметов с натуры	2	1	1
2.2	Упражнение на выделение главного	2	1	1
2.3	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения	2	1	1
2.4	Трансформация и стилизация изображения	4	1	3
2.5	Декоративная композиция натюрморта Осенний натюрморт.	6	1	5
2.6	Стилизация изображения животных Иллюстрация к литературному произведению.	8	1	7
Раздел 3. Цвет в станковой композиции				
3.1	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции. Таблица – изменение цвета по насыщенности и светлоте.	4	1	3
3.2	Цвето-тональная шкала.	4	1	3

3.3	Четыре варианта композиции, передающих разные «состояния» пейзажа.	8	1	7
Раздел 4. Сюжетная композиция				
4.1	Анализ работ художников.	4	1	3
4.2	Силуэтное изображение с натуры фигур людей.	4	1	3
4.3	Основные виды и формы ритма.	4	1	3
4.4	Способы передачи пространства.	4	1	3
4.5	Городской пейзаж со стаффажем.	8	1	7
	Итого:	66	15	51

**Учебно-тематический план по предмету «Композиция станковая»
для 7 класса художественного образования**

№	Наименование раздела, темы	объём времени (в часах)		
		Всего часов	теория	практика
Раздел 1. Композиция пейзажа				
1.1.	Пейзаж, как жанр станковой композиции	8	1	7
1.2.	Пластика линий и формообразование	8	1	7
Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Цветотональная шкала	4	1	3
2.2.	Орнаменты в полосе.	6	1	5
2.3.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	20	1	19
Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)				
3.1.	Композиция на историческую тему	20	1	19
		66	6	60

**Учебно-тематический план аудиторных занятий по предмету
«Станковая композиция»
для 8 класса художественного образования**

№	Наименование темы	Общее кол-во часов	В том числе теория	В том числе практика
1	Иллюстрация к литературному произведению	18	2	22
2	Композиция портрета	21	2	23
3	Двухфигурная композиция со стаффажем	24	2	26
4	Интерьер	18	1	19
5	Несложный сюжет в интерьере	18	1	19
	Итого:	99	8	107

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание курса по предмету «Композиция станковая» для 4 класса художественного образования

Раздел 1. Основы композиции станковой

1.1. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве.

Упражнения.

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.

Определение термина «композиция». Знакомство с предметом композиции. Объяснение и показ разных характеров решения композиции в разных видах искусства (живопись, скульптура, промышленное искусство, художественное конструирование и др.)

Специфика каждого вида искусства; различные и общие, присущие многим видам искусства, черты композиционных решений. Существование общих объективных закономерностей композиции в искусстве.

Необходимость связи единства формы и содержания в произведениях искусства, зависимость композиции от содержания. Первичность содержания и вторичность композиции как средства выражения содержания.

1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе. «Золотая осень»

Создание образа осени.

Цели: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла. Знакомство с понятиями: «стилизация», «декоративность». Познакомить со способами построения декоративной композиции и стилизацией природных форм. Наблюдение и любование природными формами с натуры (листья, цветы, травы).

Задача: Используя выразительность линии применяя декоративность, выполнить эскиз витража. Нарисовать сюжет композиции с использованием контраста теплых и холодных цветов. Передать состояние в природе, настроение.

Материалы: бумага Ф-А3, А4, гуашь ;Таблица с теплыми и холодными цветами. Образцы работ из фонда.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

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

«Сказочная птица»

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с

символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета. Наблюдение и изучение окружающего мира природы. Стилизация.

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

Проследить переход от живой формы к стилизованной, декоративной. Создать выразительную композицию с применением стилизации растительных и природных форм. Придумать свой декоративный ход, стиль. Выполнить эскиз батика акварельными красками, используя технику акварельной живописи «заливки». Ритмично уравновесить цветовые и тональные пятна. Для создания выразительной композиции использовать прием изображения темного на светлом, светлого – на темном.

Материалы: бумага Ф-А3, А4; акварельные краски; фото экзотических птиц; таблица с различными видами стилизации растительных форм; работы из фонда.

2.2 Достижение выразительности композиции с помощью контрастов и нюансов тона.

«Необыкновенные рыбы». Графическая композиция. Тональная шкала.

Цель: изучение понятий «контраст», «нюанс», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе.

Задача: усвоение опыта компоновки элементов композиции, создание гармоничного по тону листа, визуальной уравновешенности элементов композиции.

Тональная шкала. Тональные отношения в ахроматическом ряду из девяти тонов. О выразительности тонального решения в композиции. О том, что условием любого изображения на плоскости является заметность пятен и форм, которая, прежде всего, зависит от их относительной светлоты и уже затем от площади ими занимаемой, а также от резкости и жесткости контурных очертаний.

Знакомство с основными приемами стилизации. Создание выразительного сказочного образа рыбы.

Упражнение с тональной шкалой. Выполнить стилизацию рыбки. Найти индивидуальный декоративный ход, оперируя геометрическими либо растительными формами. Выявить образ линий с частичной дорисовкой. Использовать три тона полного светлотного диапазона ахроматического ряда (черный, белый, серый). Перед началом основной работы выполнить упражнения на разнообразие фактуры штриха. Вспомнить изобразительные средства рисунка: «точка», «штрих», «линия», «тон», «пятно». Создать выразительную композицию с природными формами, используя различные возможности простого карандаша.

Материалы: бумага Ф-А3, А4, карандаши различной мягкости. Открытки с фото экзотических птиц, рыб. Таблица «Стилизация животного». Образцы работ из фонда.

Раздел 3. Сюжетная композиция.

3.1 Сюжетная композиция по литературному произведению. «Зимняя сказка»

Живописная композиция по сказкам с зимней тематикой («По щучьему велению», «Двенадцать месяцев», «Снежная королева» народные сказки и т.д.) с использованием контраста образа героев. Композиция выполняется по выбору с темным либо со светлым композиционным центром.

Цель: Продолжение знакомства с понятием «контраст» в образах сказочных героев. Создание образной иллюстрации. Выделение композиционного центра, используя контраст величин, тона, цвета.

Задачи: приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, Сочинить композицию по сказке, где цвет – главное выразительное средство композиции (контраст теплых и холодных цветов). Использовать светлоту или насыщенность цвета для передачи настроения в композиции. Используя знания о контрасте величин, выделить композиционный центр. Использовать в работе противопоставление главного второстепенному.

Материалы: бумага Ф-А3, гуашь, тексты сказок, иллюстрации к сказкам художников.

3.2. Композиционный центр в композиции станковой. «Артист на сцене»

Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему. Выразительное композиционное решение. Отношение автора к изображаемому.

Задачи: Выполнить эскиз композиции «Артист на сцене». Выделить главное с помощью контраста, ритма, обобщить второстепенное на нюансах. Использовать элементы стилизации для создания выразительного образа артиста. Знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.

Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

Выделение зрительного центра, использование различных видов контрастов

Сюжетно-композиционный центр – главная сюжетная завязка с главными действующими лицами, образами, элементами и аксессуарами (детальями). Средства его выражения. Определение места сюжетно-композиционного центра. Определение масштаба сюжетного центра и других частей композиции по отношению друг к другу и по отношению к размеру и формату произведения.

Подчинение остальных элементов и частей (второстепенных) произведения сюжетно-композиционному центру как одно из средств выявления центра и содержания в целом. Свет как средство выявления главного в художественном произведении. Значение тонального и цветового пятна для более удачного решения сюжетно-композиционного центра и

выделения главного.

Использование закона контрастов и нюансов для передачи движения или статистики ритма, или симметрии, изображения различных характеров, для выделения сюжетно-композиционного центра.

Материалы: бумага Ф-А3, гуашь.

3.3 Ритм в композиции станковой. «Пословицы и загадки»

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. Уяснить сведения о пространстве, планах в композиции (ближе – больше, ярче, контрастнее; дальше – меньше, выполнено на нюансах).

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».

Выполнить выразительную иллюстрацию к загадке с четко выраженным композиционным центром – отгадкой. Все вспомогательные детали должны подчиняться главному.

Материалы: гуашь, бумага ФА-3. Работы задания из фонда.

3.4. Выразительные средства композиции станковой.

Иллюстрация

Продолжение знакомства с законами контраста (полярности, противоположности, большой разности) и нюанса (незначительной разницы в отношениях). Цветовые, тоновые, психологические контрасты как резко выраженные отношения в произведениях. Нюансы – более тонкие отношения, выражающие незначительные различия качества, состояния.

Цель: Создание выразительной композиции. 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».

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

Закрепление общих сведений:

- ~ о разнообразии контрастов;
- ~ тональном контрасте;
- ~ контрасте теплых и холодных цветов;
- ~ контрасте силуэтов;
- ~ контрасте дополнительных цветов;
- ~ контрасте высокого и низкого;
- ~ контрасте толстого и тонкого;

- ~ контрасте положений;
- ~ контрасте характеров;
- ~ психологическом контрасте;
- ~ контрасте фактур;
- ~ о контрасте материалов.

Выполнить эскиз иллюстрации. На основе прежде собранного материала (набросков животных или птиц, фото) придумать своего неповторимого героя. Закрепить понятия: «стилизация», «декоративность». Особое внимание обратить на колорит. Характер героев должен соответствовать цветовому строю композиции (воспользоваться понятием «цвет-командир»). Использовать для создания выразительной композиции изученные ранее приемы и законы. Например: прием изображения темного на светлом, светлого – на темном и т.д..

Материалы: бумага Ф-А3, гуашь.

Содержание курса по предмету «Композиция станковая» для 5 класса художественного образования

Раздел 1. Основы композиции станковой

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

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

Задача: знакомство с программой по станковой композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании композиций.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.3. 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

3.1. Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета.

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета.

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

Предлагаемое аудиторное задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы.

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

Задание для самостоятельной работы: создание цветовых растяжек теплой гаммы:

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

3.2. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс.

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

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

Предлагаемые аудиторские задания:

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

Задания для самостоятельной работы : создание цветовых выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, цветовые эскизы образов деревьев.

Раздел 3. Сюжетная композиция

3.1 . Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.

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

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

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

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

3.3. Ритм в станковой композиции. Изучение понятия композиционного ритма.

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

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

Предлагаемое аудиторское задание:

а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск отрывается 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.

3.4. Композиционный центр в станковой композиции.

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

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

Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки

Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

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

3.5. Выразительные средства станковой композиции.

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

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

Предлагаемые аудиторные задания:

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

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

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

Содержание курса по предмету «Композиция станковая» для 6 класса художественного образования

Раздел 1. О композиции.

1.1. Понятие «Станковая композиция».
Жанры станковой композиции. Анализ работ художников

Раздел 2. Декоративные приёмы в работе над композицией

2.1. Силуэтные изображения предметов с натуры.

Силуэтное изображение предметов с натуры на белом и черном фоне.
Для постановки используются различные предметы быта, фрукты, овощи.

Пятно – как выразительное средство.

Материал: тушь, белая гуашь, кисть, бумага А3

Цели: закрепление понятия силуэт

Задачи: изобразить выразительный силуэт предмета с натуры

2.2. Упражнения на выделение главного.

Упражнение выполняется в технике аппликации. На одном листе выполняется четыре варианта.

Материал: чёрная бумага, клей, бумага А3

Цели: изучение способов и приёмов выделения главного в композиции с помощью сгущения или разряжения её элементов.

Задачи: создать четыре варианта композиции, применяя полученные знания.

2.3. 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.

2.4. 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.

2.5. Декоративная композиция натюрморта .Осенний натюрморт.

Цели: закрепление пройденного материала в работе над картиной; передача эмоционального состояния учащегося через неодушевленные предметы.

изучение графических выразительных средств, создающих форму. *Задачи:* выполнить композицию с одним центром, обращая внимание на цельность работы и на выразительность линий и силуэтов.

Использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы.

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке форм:

- натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой тени» и «большого света»;
- вариант «черно-белое изображение»;
- вариант «черно-серо-белое изображение».

Длительный тематический натюрморт по замыслу. Работа выполняется с линейными и тональными эскизами.

Материал: тушь, кисть, бумага А3

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

2.6. Стилизация изображения животных. Иллюстрация к литературному произведению.

Работа выполняется с линейными и тональными эскизами. Композиция выполняется в три цвета: два ахроматических, один – хроматический.

Цели: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве;

закрепление пройденного материала в работе над картиной; передача эмоционального отношения обучающихся к произведениям литературы.

Задачи: выполнить богатую в цвете двухплановую композицию, пользуясь ограниченной палитрой.

Материал: гуашь, кисть, бумага А2.

Самостоятельное задание:

Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента.

Раздел 3. Цвет в станковой композиции

3.1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

Таблица – изменение цвета по насыщенности и светлоте.

Анализ работ художников, ученических работ из фонда.

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. В упражнении найти по восемь цветовых нюансов на каждый тон цвета: от насыщенного до светлого

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

3.2. Цвето-тональная шкала.

Выполняется в форме пирамидки, в вершинах которой стоят исходные цвета: чёрный, белый и один хроматический цвет. Рядом на примере орнамента рассматривается три варианта решения: из светлого регистра, из тёмного регистра и контрастные оттенки.

Материал: гуашь, кисть, бумага А3.

Цели: показать богатство цветовых нюансов; обогатить палитру.

Задачи: изобразить постепенные цветовые переходы

3.3. Четыре варианта композиции, передающих разные «состояния» пейзажа.

На одном листе выполняются четыре варианта колористической композиции, в каждом из которых задан главный цвет, к которому остальные оттенки подчиняются.

Материал: акварель, кисть, бумага А3

Цели: закрепление понятий насыщенность цвета и светлота; выбор главного цвета и его влияние на палитру

Задачи: сгармонизировать оттенки в зависимости от выбранного главного цвета.

Раздел 4. Сюжетная композиция.

4.1. Анализ работ художников.

Для анализа используются сюжетные произведения известных художников на данную тему. (Верещагин – серия картин о Наполеоне).

Материал: графитный карандаш, бумага А3.

Цели: понятия статика, динамика композиции на примере работ художников.

Задачи: проследить композиционный строй картины; найти и отметить статические и динамические моменты. 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). Пространственное построение двухфигурной композиции на примере произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея».

Задача: приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью положения фигур друг относительно друга.

4.2. Силуэтное изображение с натуры фигур людей.

Учащиеся по очереди позируют друг другу.

Цели: закрепление понятия силуэт; закрепление знаний о пропорциях человеческой фигуры.

Задачи: на одном листе разместить три силуэта; обратить внимание на разнообразие и выразительность пятна.

Материал: тушь, кисть, бумага А3

4.3. Основные виды и формы ритма.

Упражнение выполняется в технике аппликации. На одном листе выполняется четыре варианта.

Цели: изучить основные виды и формы ритма.

Задачи: выполнить аппликацию.

Материал: чёрная бумага, клей, бумага А3

4.4. Способы передачи пространства.

Упражнение выполняется в виде схемы.

Цели: научить передавать пространство через изменения насыщенности и светлоты цвета.

Задачи: передача неглубокого двухпланового пространства с помощью изменения цвета по насыщенности и светлоте и с учетом пространственной соразмерности элементов композиции.

Материал: гуашь, кисть, бумага А3.

4.5. Городской пейзаж со стаффажем.

Работа выполняется с линейными и тональными эскизами на основе наблюдений и зарисовок с натуры.

Материал: гуашь, кисть, бумага А2.

Цели: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «состояние», «выделение главного», «ритм»; воспитание умения увидеть и выделить прекрасное в обыденном.

Задачи: передача в композиции неглубокого двухпланового пространства с учетом перспективных построений и соблюдением масштаба и соразмерности элементов пейзажа в их отношении друг к другу и к человеку; организация листа с помощью простейших видов и форм ритма и пропорций тональных отношений.

Содержание курса по предмету «Композиция станковая» для 7 класса художественного образования

Раздел 1. Композиция пейзажа

1.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции. Деревенский пейзаж. (на основе наблюдений и зарисовок с натуры).

1) Решение состояния (утро, полдень, вечер)

Трехтоновая графическая композиция .

2) Введение в ахроматические цвета одного хроматического цвета.

Цели и задачи:

1) продолжение знакомства с жанром «пейзаж», особенности деревенского пейзажа;

2) закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «состояние», «выделение главного»;

3) передача в композиции неглубокого двухпланового пространства с учетом перспективных построений и соблюдением масштаба и соразмерности элементов пейзажа в их отношении друг к другу;

4) выбор точки зрения;

5) организация листа с помощью простейших видов и форм ритма и пропорций тональных отношений;

7) выделение главного;

8) эмоциональная выразительность графического листа,

Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного».

Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа.

1.2. Пластика линий и формообразование.

Цели и задачи:

Изучение линии, как выразительное средство. Тон в линии (толщина линии).

Способы передачи пространства с помощью линии.

Пейзаж в графической технике,

деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.

Задание для самостоятельной работы: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остроумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1.

Цветотональная шкала.

Выполняется в форме пирамидки, в вершинах которой стоят исходные цвета: чёрный, белый и один хроматический цвет.

Материал: гуашь, кисть, бумага А3.

Цели и задачи: показать богатство цветовых нюансов; обогатить палитру; отработка навыков работы с материалом (гуашь).изобразить постепенные цветовые переходы.

2.2.

Орнаменты в полосе.

рассматривается три варианта решения: из светлого регистра, из тёмного регистра и контрастные оттенки.

Материал: гуашь, кисть, бумага А3.

Цели и задачи: показать богатство цветовых нюансов; обогатить палитру; отработка навыков работы с материалом (гуашь).

2.3. Живописная композиция. Интерьер с небольшим количеством персонажей.

Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».

Задача: изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы:

«Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная. Жанровая композиция с одной-двумя фигурами людей («Парк», «Мастерская», «Театр» и т. д.).

Живописная композиция с использованием родственно-контрастной группы цветов. Двухплановое пространство.

Цели и задачи:

1. закрепление понятий «неделимость», «целостность композиции», ясные «пропорции тональных отношений»; ритм как организующее средство композиции, выделение главного цветом и тоном.
2. выполнение живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы;
3. перспективное построение окружения, передача более глубокого двухпланового пространства;
4. соразмерность частей окружения по отношению друг к другу и к фигуре человека;
5. выбор точки и угла зрения;
6. попытка организации движения в композиции с помощью двух-трех разных форм ритмических рядов;
7. выделение композиционного центра;
8. подчинение цветотонального решения композиции замыслу автора;
9. эмоциональная выразительность и цельность цветового решения листа.

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

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)

3.1. Композиция на историческую тему.

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

- совмещение одновременных событий;
- совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);
- сочетание разнонаправленного движения;
- совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции, приобретение опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли детали в утверждении достоверности изображения.

Предлагаемое аудиторное задание:

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

2. Выбор темы и сюжета для разработки композиции.
3. Исполнение мини-серии в материале.

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

Содержание курса по предмету «Композиция станковая» для 8 класса художественного образования

Тема 1. Иллюстрация к литературному произведению.

Задание 1.1. Чтение и анализ текста. Анализ работ художников иллюстраторов. Наброски.

Цель: развитие творческого воображения, умения выбрать интересные фрагменты текста для иллюстрирования, развитие аналитического мышления.

Задачи: анализ работ художников – выявление закономерностей в построении композиции иллюстрации, графическом решении, подборе колорита. Работа с текстом (возможно выполнение конкурсных заданий)

Самостоятельная работа: изучение цикла иллюстраций к одному литературному произведению (к одной книге). Определение техники выполнения.

Задание 1.2. Композиционные наброски, этюды

Цель: применение основных правил и законов станковой композиции.

Задачи: выбор индивидуальной темы, ведение последовательной эскизной работы.

Самостоятельная работа: эскизирование значимых деталей, необходимых для проработки образов.

Задание 1.3. Композиционные зарисовки. Закрепление понятий

Цель: применение основных правил и законов станковой композиции.

Задачи: закрепление понятий: «целостность цветового решения», «выразительность образа», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная схема»,

Самостоятельная работа: разработка форэскизов.

Задание 1.4. Выполнение упражнений. Цвето-тональное решение

Цель: закрепление знаний о цвето-тональных особенностях композиции

Задачи: выкраски эскизов в монохром, ограниченной палитре,

Самостоятельная работа: завершение цвето-тональных эскизов

Задание 1.5. Выполнение упражнений. Цветотональное решение. Выбор техники.

Цель: закрепление знаний о цвето-тональных особенностях композиции.

Задачи: создание оригинальных эскизов в экспериментальной палитре.

Самостоятельная работа: завершение эскизов.

Задание 1.6. Выполнение работы на формате

Цель: создание оригинальной композиции в выбранной технике и на основе собранного рабочего материала.

Задачи: соблюдение всех этапов работы для успешного осуществления замысла.

Самостоятельная работа: оформление работ для выставки.

Тема 2. Композиция портрета.

Задание 2.1. Анализ работ художников. Композиционные схемы.

Цель: изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его видов - аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового.

Задачи: передача изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера.

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки фигуры человека.

Задание 2.2. Выполнение упражнений. Зарисовки с натуры

Цель: совершенствование навыков изображения фигуры человека.

Задачи: Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Самостоятельная работа: анализ работ великих художников (композиционные схемы), наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы человека.

Задание 2.3. Выполнение упражнений. Графическая техника

Цель: совершенствование навыков изображения фигуры человека.

Задачи: выявление характерных особенностей изображения с помощью различных графических материалов. Создание эскиза.

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки в разных графических техниках и материалах.

Задание 2.4. Выполнение работы на формате

Цель: создание оригинальной творческой композиции.

Задачи: ведение работы в определённой методической последовательности, использование особенностей выбранной графической техники.

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки.

Тема 3. Двухфигурная композиция со стаффажем

Задание 3.1. Композиционные наброски, этюды

Цель: совершенствование навыков изображения фигуры человека

Задачи: изображение фигуры человека в выбранном образе; подбор остальных элементов композиции по смыслу и в зависимости от закономерностей ведения работы.

Самостоятельная работа: подбор рабочего материала

Задание 3.2. Двухплановое пространство. Зарисовки

Цель: выяснение закономерностей изображения двухпланового пространства.

Задачи: выполнение упражнений в тоне, анализ типичных композиций на примере произведений художников.

Самостоятельная работа: подбор рабочего материала.

Задание 3.3. Композиционные зарисовки. Закрепление понятий

Цель: создание тонального форэскиза композиции.

Задачи: повторить и закрепить понятия: «неделимость», «ритмичность», «гармонизация тона».

Самостоятельная работа: сбор рабочего материала.

Задание 3.4. Родственная группа цветов. Этюды

Цель: поиск гармоничных цветовых сочетаний для цветового решения композиции.

Задачи: повторение и закрепление понятий «родственные цвета и оттенки»; создание цветных эскизов композиции в родственной цветовой гамме.

Самостоятельная работа: сбор рабочего материала.

Задание 3.5. Контрастная группа цветов. Этюды

Цель: поиск гармоничных цветовых сочетаний для цветового решения композиции.

Задачи: повторение и закрепление понятий «контрастные цвета и оттенки», «гармонизация контрастных цветовых сочетаний»; создание цветовых эскизов в контрастной цветовой гамме.

Самостоятельная работа: провести анализ эскизов, выбрать наиболее удачные.

Задание 3.6. Композиционный центр. Зарисовки

Цель: анализ работ художников.

Задачи: на примере предложенных способов выделения композиционного центра скорректировать удачные эскизы

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки.

Задание 3.7. Этюды вариантов освещения.

Цель: анализ работ художников.

Задачи: на примере предложенных способов вариантов освещения скорректировать удачные эскизы

Самостоятельная работа: копирование образцов.

Задание 3.8. Выполнение работы на формате

Цель: создание оригинальной композиции по итогам предварительной работы.

Задачи: использование предварительных эскизов для осуществления замысла

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки.

Тема 4. Интерьер.

Задание 4.1. Выполнение упражнений. Интерьер. Зарисовка

Цель: знакомство с жанром «интерьер»

Задачи: перспективное построение интерьера, передача более глубокого двухпланового пространства.

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки домашнего интерьера.

Задание 4.2. Графические техники. Упражнения.

Цель: совершенствование графических навыков; освоение новых графических техник.

Задачи: выделение композиционного центра; грамотное перспективное построение интерьера, создание выразительного образа с помощью графических техник (графитный карандаш, уголь, тушь-перо)

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки домашнего интерьера в выбранной технике.

Задание 4.3. Выполнение работы на формате

Цель: создание оригинальной выразительной композиции интерьера.

Задачи: методически-верное, последовательное ведение работы в зависимости от используемой техники и эскизов.

Самостоятельная работа: упражнение в графических техниках.

Тема 5. Несложный сюжет в интерьере.

Задание 5.1. Эскизы сюжетной композиции

Цель: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, попытка подчинения цветотонального решения композиции замыслу автора; эмоциональная выразительность и цельность цветового решения листа.

Задачи: Двухплановое пространство. Выполнение упражнений. Работа с группами цветовых сочетаний (родственные, контрастные)

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки

Задание 5.2. Двухплановое решение пространства. Зарисовки, эскизы.

Цель: перспективное построение интерьера, передача более глубокого двухпланового пространства.

Задачи: Двухплановое пространство. Выполнение упражнений.

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки.

Задание 5.3. Новые формы ритма. Построение движения композиции.

Цель: Композиционные зарисовки интерьера с фигурами людей.

Задачи: организация движения в композиции с помощью двух-трех разных форм ритмических рядов;

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки.

Задание 5.4. Выполнение работы на формате

Цель: создание целостного, эмоционально выразительного образа.

Задачи: перспективное построение интерьера;

размещение людей (и животных) в соответствии с сюжетным смыслом; соразмерность фигур человека, животного и частей интерьера;

выбор точки зрения и источника освещения; использование света как выразительного средства композиции.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Требования к уровню подготовки выпускников 4 класса, обучающихся по данной программе

Учащиеся, завершая курс обучения по программе 4 класса должны:

знать:

- Иметь представление о том, что такое композиция;
- основные законы композиции: контрастов (контраст величин, контраст форм), подчинения и подчиненности всех закономерностей и средств композиции идейному замыслу;
- правила организации композиции: ритм, сюжетно-композиционный центр, симметрия и асимметрия, целостность, соподчиненность элементов, равновесие, единство характера формы и композиции (стиль);
- основы цветоведения, роль цвета в композиции для решения образа;
- способы работы над композицией различных видов и жанров (иллюстрация,
- сказка, сюжетная композиция;
- основы построения композиции, схемы построения композиций.

уметь:

- сочинять композиции в разных видах и жанрах на разнообразные темы, применяя различные материалы и техники;
- передавать свое отношение к увиденному в жизни; основываясь на впечатлениях и знаниях, создавать образы в композиции;
- вести подготовительную работу над композицией: выполнять композицию в соответствии с порядком выполнения работы;
- применять композиционные умения и навыки, опираясь на знание законов и приемов композиции.
- составлять композиции различных видов (ропись, витраж, панно), используя различные мотивы (растительные, животные, человек);
- использовать знания по стилизации при изображении элементов композиции, стилизовать различные мотивы ;
- применять выразительные средства и законы композиции для создания образной работы.

Требования к уровню подготовки выпускников 5 класса, обучающихся по данной программе

Учащиеся, завершая курс обучения по программе 5 класса должны:

знать:

- Иметь представление о том, что такое композиция;
- основные законы композиции: контрастов (контраст величин, контраст форм), подчинения и подчиненности всех закономерностей и средств композиции идейному замыслу;
- правила организации композиции: ритм, сюжетно-композиционный центр, симметрия и асимметрия, целостность, соподчиненность элементов,

равновесие, единство характера формы и композиции (стиль);

- основы цветоведения, роль цвета в композиции для решения образа;
- способы работы над композицией различных видов и жанров (иллюстрация,
- сказка, сюжетная композиция;
- основы построения композиции, схемы построения композиций.

уметь:

- сочинять композиции в разных видах и жанрах на разнообразные темы, применяя различные материалы и техники;
- передавать свое отношение к увиденному в жизни; основываясь на впечатлениях и знаниях, создавать образы в композиции;
- вести подготовительную работу над композицией: выполнять композицию в соответствии с порядком выполнения работы;
- применять композиционные умения и навыки, опираясь на знание законов и приемов композиции.
- составлять композиции различных видов (роспись, витраж, панно), используя различные мотивы (растительные, животные, человек);
- использовать знания по стилизации при изображении элементов композиции, стилизовать различные мотивы ;
- применять выразительные средства и законы композиции для создания образной работы.

**Требования к уровню подготовки выпускников 6 класса,
обучающихся по данной программе.**

Учащийся должен знать:

- 1) основные законы композиции;
- 2) основные правила композиции;
- 3) приемы композиции
- 4) средства композиции;
- 5) порядок и методы работы над композицией.

Учащийся должен уметь:

- 1) применять навыки рисунка и живописи в композиции;
- 2) самостоятельно выбирать сюжет;
- 3) грамотно и последовательно вести работу над композицией;
- 4) применять на практике основные законы и правила композиции;
- 5) отбирать существенное, важное; эстетически оценивать, находить образное выражение действительности;
- 6) владеть различными материалами и применить их в соответствии с замыслом,
- 7) применять полученные умения к созданию полноценной сюжетно-тематической композиции

Требования к уровню подготовки выпускников 7 класса, обучающихся по данной программе

Обучающийся должен знать:

- основные законы композиции;
- основные правила композиции;
- приемы композиции;
- средства композиции;
- порядок и методы работы над композицией.

Обучающийся должен уметь:

- применять навыки рисунка и живописи в композиции;
- самостоятельно выбирать сюжет;
- грамотно и последовательно вести работу над композицией;
- применять на практике основные законы и правила композиции;
- отбирать существенное, важное; эстетически оценивать, находить образное выражение действительности;
- владеть различными материалами и применить их в соответствии с замыслом,
- применять полученные умения к созданию полноценной сюжетно-тематической композиции

Требования к уровню подготовки выпускников 8 класса, обучающихся

Обучающийся должен знать:

- основные законы композиции;
- основные правила композиции;
- приемы композиции;
- средства композиции;
- и методы работы над композицией.

Обучающийся должен уметь:

- применять навыки рисунка и живописи в композиции;
- самостоятельно выбирать сюжет;
- грамотно и последовательно вести работу над композицией;
- применять на практике основные законы и правила композиции;
- отбирать существенное, важное; эстетически оценивать, находить образное выражение действительности;
- владеть различными материалами и применить их в соответствии с замыслом,
- применять полученные умения к созданию полноценной сюжетно-тематической композиции.

V. 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 четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

При оценивании работ обучающихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

- ~ грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;
- ~ грамотно передавать оттенки локального цвета;
- ~ грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;
- ~ грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;
- ~ грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных поверхностей.

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет – в 8 классе. 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. Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются

образовательным учреждением на основании ФГТ. 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.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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 каждой четверти 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.

Дидактически материалы

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

- 1) таблицы по цветоведению;
- 2) таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
- 3) наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- 4) репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
- 5) работы учащихся из методического фонда школы;
- 6) таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции.

Перечень учебно-методического обеспечения

1. Мольберты.
2. Планшеты.
3. Стулья.
4. Софиты.
5. Доска, мел, указка, тряпка.
6. Натюрмортный фонд, содержащий предметы, необходимые для постановок.
7. Работы из методического фонда школы.
- 8.

VII. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

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. Даниэль 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