

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Камович Жанна Михайловна

Должность: Заведующий отделением детских студий и предпрофессионального образования

Дата подписания: 13.07.2023 08:47:48

Уникальный программный ключ

01a18b74ebc9a30abbcb492fba9a402124f28bf3

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»**

Факультет среднего профессионального и предпрофессионального
образования

Отделение детских студий и предпрофессионального образования

Рассмотрена на заседании
учебно-методического совета
ФГБОУ ВО «КГИК»
от «29 » августа 2022 г.,
протокол № 1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ПО.01.УП.06 «Композиция станковая»

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области изобразительного искусства «Живопись»**

Форма обучения - очная

**Краснодар
2022**

Рабочая программа по учебному предмету ПО.01.УП.06 «Композиция станковая» разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержанию, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от « 12 » марта 2012 года, № 156.

Рецензенты:

Кандидат искусствоведения, зав. кафедрой академического рисунка и живописи, ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» Е.А. Калашникова
(Ф.И.О.)
(уч. степень, уч. звание, должность, место работы)

Доцент кафедры академического рисунка и живописи, ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры», член Союза художников РФ Е.В. Котелевская
(Ф.И.О.)
(уч. степень, уч. звание, должность, место работы)

Составитель: Зеленина Л.А., педагог дополнительного образования ОДСиППО ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»
(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность, место работы)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка.....	4
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.....	4
Срок реализации учебного предмета.....	4
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета...	4
Форма проведения учебных аудиторных занятий.....	5
Цели и задачи учебного предмета	6
Обоснование структуры программы учебного предмета.....	6
Методы обучения.....	6
Описание материально–технических условий реализации учебного предмета.....	6
2. Содержание учебного предмета.....	7
Учебно-тематический план.....	7
Содержание разделов и тем. Годовые требования.....	9
3. Требования к уровню подготовки учащихся.....	17
4. Формы и методы контроля, система оценок.....	19
5. Методическое обеспечение учебного процесса.....	21
Методические рекомендации преподавателям.....	21
Самостоятельная работа учащихся.....	22
Средства обучения.....	23
6. Список литературы.....	23
Методическая литература.....	23
Учебная литература.....	23
Дополнения и изменения к рабочей программе учебного предмета	24

1. 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 минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 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.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет, с 4 по 8 классы. Количество часов на аудиторные занятия в 4-7 классах – 2 часа в неделю, в 8 классе – 3 часа в неделю.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 8–летнем сроке обучения составляет 924 часа. Из них: 363 часа – аудиторные занятия, 561 час – самостоятельная работа.

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
Классы	4		5		6		7		8		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	363
Самостоятельная работа (в часах)	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Максимальная учебная	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	924

нагрузка (в часах)											
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	к\у (просмотр)	экзамен	к\у (просмотр)	экзамен	к\у (просмотр)	экзамен	к\у (просмотр)	экзамен	к\у (просмотр)	Итоговая аттестация	

к/у – контрольный урок

Форма проведения учебных аудиторных 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 – 7 классы – 2 часа

8 класс – 3 часа

Самостоятельная работа:

4 – 6 классы – 3 часа

7 - 8 классы – 4 часа

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

- художественно–эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно–исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков,

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и 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 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 учебного предмета

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

Программа содержит следующие разделы:

- содержание учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- 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 библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

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

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

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

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:

1. основы композиции станковой
2. цвет в композиции станковой
3. сюжетная композиция
4. декоративная композиция
5. создание художественного образа в композиции
6. графика

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Основы композиции станковой					
1.1.	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции	урок	5	3	2
1.2.	Равновесие основных элементов композиции на листе	урок	5	3	2
Раздел 2. Цвет в композиции станковой					
2.1.	Классическая цветовая триада. Эмоциональная характеристика цвета.	урок	5	3	2
2.2.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	урок	20	12	8
Раздел 3. Сюжетная композиция					
3.1.	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона	урок	45	27	18
			80	48	32

1 год обучения II полугодие					
3.2.	Ритм в композиции	урок	20	12	8
3.3.	Композиционный центр в композиции станковой	урок	25	15	10
3.4.	Выразительные средства композиции станковой	урок	40	24	16
			85	51	34
2 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Цвет в композиции станковой					
1.1.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции. Стилизация пейзажа.	урок	40	24	16
Раздел 2. Сюжетная композиция					
2.1.	Однофигурная и двухфигурная композиции. Статика и динамика в композиции.	урок	40	24	16
			80	48	32
2 год обучения II полугодие					
Раздел 3. Декоративная композиция					
3.1.	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.	урок	10	6	4
3.2.	Трансформация и стилизация изображения.	урок	25	15	10
3.3.	Декоративно-плоскостной натюрморт	урок	25	15	10
3.4.	Стилизация изображения животных.	урок	25	15	10
			85	51	34
3 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Сюжетная композиция					
1.1.	Пейзаж, как жанр станковой композиции	урок	30	24	16
Раздел 2. Цвет в композиции станковой					
2.1.	Живописная композиция. Интерьер	урок	30	24	16
			80	48	32
3 год обучения II полугодие					
Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)					
3.1.	Исполнение мини-серии (диптих) Книжная серия иллюстраций	урок	85	51	34
			85	51	34
4 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Создание художественного образа в композиции					
1.1.	Композиционная организация портрета	урок	20	14	6
1.2.	Одно фигурная композиция	урок	32	20	12
1.3.	Иллюстрации к литературным произведениям	урок	44	30	14
			96	64	32

4 год обучения II полугодие					
Раздел 2. Графика					
2.1.	Орнаментальная композиция. Иллюстративная работа.	урок	50	34	16
2.2.	Графический лист с визуальным эффектом Вариант 1. Иллюстрация Вариант 2. Архитектурные фантазии	урок	52	34	18
			102	68	34
5 год обучения I полугодие					
Раздел 1. Сюжетная композиция					
1.1.	Сюжетная композиция. Многофигурная композиция	урок	28	16	12
1.2.	Разработка сюжетной композиции. Диптих, Триптих.	урок	52	28	24
1.3.	Пейзаж со стаффажем.	урок	32	20	12
			112	64	48
5 год обучения II полугодие					
Раздел 2. Графика					
2.1.	Разработка графической композиции. Книжная графика	урок	45	24	21
2.2.	Графика малых форм.	урок	39	24	15
2.3.	Шрифтовая композиция	урок	35	20	15
			119	68	51

Содержание разделов и тем. Годовые требования

1 год обучения

I полугодие

Раздел 1. Основы композиции станковой

1.1. Тема: Вводная беседа об основных законах и правилах композиции.

Знакомство обучающихся с понятиями «композиция», «жанры в композиции», материалами и техниками, применяемыми при создании композиций.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.

1.2. Тема: Равновесие основных элементов композиции на листе.

Определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на плоскости холста». Знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла.

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

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Тема: Классическая цветовая триада. Эмоциональная характеристика цвета.

Знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета. Предлагаемое аудиторное задание: создание цветовых растяжек разной теплостудности.

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

Изучение понятий «контраст цвета по теплостудности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе. Усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции.

Задания для самостоятельной работы: цветовые эскизы образов деревьев.

Раздел 3. Сюжетная композиция

3.1. Тема: Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия».

Знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат). Приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.

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

1 год обучения

II полугодие

3.2. Тема: Ритм в композиции.

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

Изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма.

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.

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.

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

3.4. Тема: Выразительные средства композиции станковой.

Совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс». Выполнение задания на передачу разного 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.

2 год обучения

I полугодие

Раздел 1. Цвет в композиции станковой

1.1. Тема: Ограничение цветовой палитры в живописной композиции. Стилизация пейзажа.

Закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние». Овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы. Выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением высветления и затемнения цвета.

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

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Тема: Однофигурная и двухфигурная композиции. Статика и динамика в композиции.

Изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров. Знакомство с понятием «цезура» в пространственном построении двухфигурной композиции.

Приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга.

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

2 год обучения

II полугодие

Раздел 3. Декоративная композиция

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

Изучение общих принципов создания декоративной композиции.
Создание плоскостного изображения предмета. Монохромная композиция.

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

3.2. Тема: Трансформация и стилизация изображения.

Формирование умения создавать новый образ предмета. Синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик. Трансформация формы трех предметов при помощи изменения пропорций (прим.).

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

3.3. Тема: Декоративно-плоскостной натюрморт.

Изучение графических выразительных средств, создающих форму.
Использование ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании.

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

3.4. Тема: Стилизация изображения животных.

Изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.
Приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.

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

3 год обучения

I полугодие

Раздел 1. Сюжетная композиция

1.1. Тема: Пейзаж, как жанр станковой композиции.

Пейзаж в графической технике, деревенский или городской, соблюдением масштаба, использование пленэрных зарисовок в композиции.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Тема: Живописная композиция. Интерьер.

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

Создание живописной композиции с использованием родственно—

контрастной группы цветов.

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных зарисовок и тоновых этюдов интерьера.

3 год обучения

II полугодие

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)

3.1. Тема: Исполнение мини-серии (диптих) графических композиций на историческую тематику.

Изучение возможностей создания композиции способами: совмещение разновременных событий, сочетание разнонаправленного движения. Укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции, приобретение опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения.

Выбор темы и сюжета для разработки композиции. Исполнение мини-серии в едином стиле и одном цветном материале.

Задание для самостоятельной работы: Подбор наглядного материала, тоновые наброски.

4 год обучения

I полугодие

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции

1.1. Тема: Композиционная организация портрета.

Изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его видов – аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового. Передача изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Задание для самостоятельной работы: наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, головы человека.

1.2. Тема: Однофигурная композиция

Изучение способов создания оригинальной композиции в определенной методической последовательности.

Создание графической композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Свет как выразительное средство композиции. Создание автопортрета или портрета в определенном историческом костюмированном.

Задание для самостоятельной работы: зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

1.3. Тема: Иллюстрации к литературным произведениям.

Закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление

основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная схема», применение основных правил и законов станковой композиции. Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей

Задание для самостоятельной работы: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

4 год обучения

II полугодие

Раздел 2. Графика

2.1. Тема: Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента.

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики.

Задача: нестандартное решение композиции. Умение использовать орнамент как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Изучение материальной культуры различных времен и стран.

Предлагаемое аудиторное задание: разработка графического, цветового решения орнамента и композиции листа в целом. Выполнение композиции с включенным в нее орнаментом в заданном формате.

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала. Изучение материальной культуры времен и стран.

2.2. Тема: Графический лист с визуальным эффектом.

Вариант 1. Иллюстрация.

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики: параметры страницы и ее заполнение, взаимодействие чистого пространства листа и изображения.

Задача: умение применять оригинальный визуальный эффект, помогающий восприятию литературного произведения.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение иллюстрации с разработкой схемы визуального эффекта, трансформирующего форму и вписывающегося в композицию графического листа.

Задание для самостоятельной работы: отбор самого выразительного эпизода литературного произведения для наиболее полного раскрытия его через визуальный эффект. Изучение соответствующей материальной культуры.

Вариант 2. Архитектурная фантазия.

Цель: создание графической конструктивно–пространственной композиции с архитектурными элементами.

Задача: умение создавать визуальный эффект, трансформирующий архитектурные формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение графического листа с разработкой визуального эффекта. Пространственно–плановое решение

композиции.

Задание для самостоятельной работы: изучение архитектурных стилей. Знакомство с современными тенденциями в архитектуре.

5 год обучения

I полугодие

Раздел 1. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция.

1.1. Тема: Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему.

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

Задача: Умение создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственно–плановое, тональное и цветовое решение. Сбор натурального материала, зарисовки фигуры человека в различных ракурсах. Статика, динамика.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

Задание для самостоятельной работы: сбор натурального материала. Подготовительные наброски и этюды.

1.2. Тема: Разработка сюжетной композиции. Диптих, Триптих.

Цель: закрепление опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; роль детали в утверждении достоверности изображения.

Задача: Создать композицию, составные части которой будут подчинены раскрытию общей идеи, и в то же время будут рассматриваться как самостоятельные.

Создание двух, трех композиций объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции.

Задание для самостоятельной работы: сбор натурального материала, изучение материальной культуры, продолжение работы над композицией.

1.3. Тема: Пейзаж со стаффажем.

Цель: закрепление полученных традиционных композиционных базовых законов и правил.

Задача: формирование навыков самостоятельной работы в различных жанрах композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение различных заданий, определенных тематикой, тональных и цветовых эскизов. Создание сложной композиции пейзажа, наполненной элементами окружения. Подготовка колористических этюдов, отражающих различные времена года.

Задание для самостоятельной работы: сбор натурального материала, изучение материальной культуры.

5 год обучения
II полугодие
Раздел 2. Графика

2.1. Тема: Разработка графической композиции. Книжная графика.

Вариант 1. Графический лист «Аллегория».

Цель: развитие абстрактно-образного мышления.

Задача: условное изображение абстрактных идей посредством конкретного художественного образа.

Предлагаемое аудиторное задание: вводная беседа на тему «аллегория». Создание сложного художественного образа в композиции. Интерпретация и трансформация формы. Основные принципы и виды стилизации формы.

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала.

Вариант 2. Книжная графика.

Цель: формирование образного мышления и умения создать композицию с учетом содержания литературного произведения.

Задача: изобразить содержание литературного произведения с помощью выразительных графических средств.

Предлагаемое аудиторное задание: вводная беседа на тему «графика». Разработка эскизов и пластической характеристики образов композиции.

Задание для самостоятельной работы: подготовительные наброски и зарисовки элементов композиции.

2.2. Тема: Графика малых форм.

Вариант 1. Разработка праздничной открытки.

Цель: знакомство с графикой малых форм.

Задача: выразительность и оригинальность образа в малом формате.

Предлагаемое аудиторное задание: создание станковой композиции малых графических форм.

Задание для самостоятельной работы: сбор тематического материала. Изучение классических аналогов.

Вариант 2. Эклибрис.

Цель: знакомство с понятием «эмблема» (книжный знак книголюбца, библиотеки) как составной части графики малых форм.

Задача: создание композиции, наиболее полно отражающей профессиональные, любительские интересы и литературные пристрастия владельца книги. Использование символов в изображении.

Предлагаемое аудиторное задание: создание сложной графической композиции малых форм с использованием шрифта и различных символов.

Задание для самостоятельной работы: выполнение эскизов с учетом характерных особенностей графики малых форм. Сбор материала.

2.3. Тема: Шрифтовая композиция.

Цель: изучение различных видов и конструктивных особенностей шрифта. Задача: создание композиции, в которой шрифт будет нести главную смысловую и эстетическую нагрузку.

Предлагаемое аудиторное задание: создание оригинальной тематической шрифтовой композиции с учетом понятия цветности шрифта (цветность – соотношение толщины букв и межбуквенных пространств).

Задание для самостоятельной работы: изучение характерных особенностей шрифтов. Выполнение композиционных эскизов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно–выразительные возможности;
- умение находить живописно–пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения

– знания:

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

– умения:

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

– навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;

- поэтапной работы над сюжетной композицией;
- анализировать схемы построения композиций великими художниками.

2 год обучения

– знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о развитии пластической идеи в 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;
- передавать 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.

3 год обучения

– знания:

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

– умения:

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

– навыки:

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

4 год обучения

– знания:

- применения основных правил и законов станковой композиции;
- основных пропорций фигуры человека;
- соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;
- законов композиции и схем композиционного построения листа;
- о плановости, перспективном построении пространства;
- о стилизации форм;
- **умения:**
 - выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;
 - организации структуры композиции с помощью применения; несложных композиционных схем;
 - самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;
 - самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;
- **навыки:**
 - создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
 - правильной организации композиционных и смысловых центров;
 - создания целостности цветотонального решения листа.
 - работы различными живописными и графическими техниками;
 - самостоятельного изучения материальной культуры;
 - применения визуальных эффектов в композиции;
 - создания графической конструктивно–пространственной композиции с архитектурными элементами.

5 год обучения

– знания:

- особенностей композиционного построения графики малых форм;
- различных видов и конструктивных особенностей шрифта;
- по созданию оригинальной тематической шрифтовой композиции с учетом понятия цветности шрифта;
- по созданию серии композиций (триптих), объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции.

– умения:

- создавать сложные художественные образы;
- создавать выразительные и оригинальные образы в малых графических формах;
- создавать композиции, наиболее полно отражающие профессиональные, любительские интересы и литературные пристрастия владельца книги при работе над экслибрисом;

– навыки:

- создания персонажей и фонов в строгом соответствии с индивидуальной характеристикой образов и материальной культурой;
- использования символов в изображении;
- создания композиции с использованием шрифта.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 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:

- контрольный урок – 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 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.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

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

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору 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 форэскизы.
- 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.

Самостоятельная работа учащихся

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.

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.

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

– таблица по цветоведению;

– таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;

– наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;

– репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;

– работы учащихся из методического фонда школы;

– таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;

– интернет-ресурсы;

– презентационные материалы по тематике разделов.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003

2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: «Архитектура-С», 2012 г.

3. Голубева О.Л. Основы композиции. - М.: «Издательский дом искусств», 2004.

4. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2008.

5. Корепанова О.А. Композиция от А до Я. Ассоциативная композиция. – М.: «Феникс», 2015.

6. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. – М.: «Педагогика», 2002.

7. Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству. – М.: «Эксмо», 2018.

8. Натюрморт: композиция, рисунок, живопись : учебное пособие : [16+] / Е. В. Скрипникова, А. И. Сухарев, Н. П. Головачева, Г. С. Баймуханов ; Омский государственный педагогический университет. – Омск : Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ), 2015. – 150 с.

9. Живопись : учебное пособие / И. С. Зубова, В. А. Мухачёва, О. В. Арапова [и др.] ; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург : Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ),

2021. – 118 с. : ил.

10. Никитенков, С. А. Введение в теорию композиции : учебное пособие : [16+] / С. А. Никитенков ; Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. – 84 с. : ил.

11. Беляева, О. А. Композиция : практикум : [16+] / О. А. Беляева ; Кемеровский государственный институт культуры, Факультет визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2017. – 60 с. : ил., табл.

12. Дагладиян, К. Т. Абстрактная композиция : основы теории и практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре : учебное пособие : [16+] / К. Т. Дагладиян, Б. А. Поливода. – Москва : Владос, 2018. – 225 с. : ил.

13. Формальная композиция: Творческий практикум по основам дизайна : учебное пособие / Е. В. Жердев, О. Б. Чепурова, С. Г. Шлеюк, Т. А. Мазурина. – 2-е изд. – Оренбург : Университет, 2014. – 255 с. : ил.

Учебная литература

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004.

2. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002.

3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008.

4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005.

5. Иттен Й. Искусство формы – М., 2018.

6. Иттен Й. Искусство цвета - М.: 2018.

7. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: «Владос», 2006.

8. Филиппова А.Л. Композиция станковая : 1 год обучения : учебное пособие для детских художественных школ и школ искусств обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства "Живопись" / А. Л. Филиппова, А. Е. Филиппов. - Краснодар : [б. и.], 2021. - 89 с. : ил. + 1 DVD-RW. - Текст (визуальный) : непосредственный.

**Дополнения и изменения
к рабочей программе учебного предмета
ПО.01.УП.06 «Композиция станковая»
на 2022-2023 учебный год**

В рабочую программу учебного предмета вносятся следующие изменения:

1. Обновлено содержание разделов и тем учебно-тематического плана, формы и методы контроля.
2. Актуализированы списки учебной и методической литературы.

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании отделения детских студий и предпрофессионального образования ФГБОУ ВО «КГИК».

Протокол № 1 от «29» августа 2022 г.

Исполнитель:
Педагог дополнительного
образования ОДС и ППО
ФГБОУ ВО «КГИК»

/ Зеленина Л.А. / 29.08.2022 /
(ФИО) (дата) (подпись)

Заведующий ОДС и ППО
ФГБОУ ВО «КГИК»

/ Камович Ж.М. / 29.08.2022 /
(ФИО) (дата) (подпись)