

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДШИ ИМ. Р. В. СЕРДЮКА»
ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРОГРАММА

по учебному предмету

КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы
в области изобразительного искусства

«ЖИВОПИСЬ»

(срок обучения 4 года)

Керчь, 2021 г.

«Одобрено» Методическим советом МБОУДО «ДШИ им.Р.В.Сердюка» дата рассмотрения «31» августа 2021 г.	«Утверждаю» Директор – Пензев Сергей Георгие- вич (подпись) дата утверждения «31» августа 2021г.

Разработчики:

Сердюк Оксана Романовна – заместитель директора по УВР

Химий Василий Антонович - преподаватель высшей категории

Попова Галина Викторовна - преподаватель высшей категории художественного отделения;

Луценко Ольга Викторовна - преподаватель высшей категории художественного отделения

Любимова Татьяна Александровна - преподаватель первой категории

Содержание

- I. Пояснительная записка
- II. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике проведения промежуточной и итоговой аттестации
- III. Учебно–тематический план
- IV. Содержание учебного предмета. Годовые требования
- V. Требования к уровню подготовки обучающихся
- VI. Формы и методы контроля, система оценок
- VII. Методическое обеспечение учебного процесса
- VIII. Список рекомендуемой литературы

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

Предмет «Композиция станковая» относится предметной области изобразительного искусства «Живопись». Весь комплекс предметов, составляющих учебный план по программе «Композиция станковая» - это логически выстроенный, полный и достаточный цикл. 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. Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся.

Затраты учебного времени, график аттестации.

При реализации программы «Композиция станковая» с нормативным сроком обучения 4 года учебный предмет осваивается 4 года. Видом аттестации служит зачет (творческий просмотр).

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график аттестации								Всего часов
	Классы/полугодия								
	1		2		3		4		
1	2	1	2	1	2	1	2		
Аудиторные занятия (в часах)	32	36	32	36	48	54	48	54	340

Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	

Учебный предмет «Композиция станковая» при 4 -летнем сроке обучения реализуется 4 года – с 1 по 4 класс. Набор в 1 класс осуществляется в возрасте 12 лет.

При реализации программы «Композиция станковая» с 4-летним сроком обучения: аудиторные занятия в 1-2 классах – два часа. В 3-4 классах – три часа.

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

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 340 аудиторных часов.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» проводятся в форме групповых занятий – от 8 до 13 человек или мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 7 человек). Продолжительность урока – 45 минут, перерыв – 5 минут.

Такие формы занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета «Композиция станковая» художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства.

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

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

Обоснование структуры программы

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, лекция);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (работа над эскизами, работа по сбору материала, исполнение композиции);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).
- объяснительно – иллюстративный, при котором учащиеся получают знания на уроке, из учебной или методической литературы, через экранное пособие в "готовом" виде.

Описание материально-технических условий.

Для реализации образовательной программы по композиции ДШИ имеет учебные аудитории, Детскую картинную галерею на первом этаже школы, экспозиционное оборудование в фойе 2 этажа, актовом зале и в коридорах художественного отделения. В каждом кабинете, где преподаётся предмет «Композиция станковая» существует:

- методический фонд класса;
- учебно-практическое оборудование (столы, мольберты с возможностью установки наклона рабочей плоскости и размещения красок и других инструментов, стеллажи для хранения детских работ, художественных материалов, методического фонда);
- натюрмортный фонд (предметов быта, муляжи животных, муляжи фруктов и овощей, гипсовые тела, драпировки).

В школе существует методический фонд художественного отделения в котором хранятся лучшие работы за всю историю существования ДШИ.

Учебно-тематический план.

Учебно-тематический план по предмету «Композиция станковая»

№ п\п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Аудиторные занятия

1 год обучения I полугодие			
1.1.	Основные законы и правила композиции: равновесие основных элементов композиции в листе, соразмерность изображения – листу(упражнения)	урок	14
1.2.	Виды контраста: контраст тона, цвета, формы, массы, фактуры, направлений. Композиция на тему «Мир природы»	урок	10
1.3.	Сюжетная композиция Достижение выразительности композиции с помощью ограниченной палитры (контраст в 2 тона)	урок	8
1 год обучения II полугодие			
1.4.	Композиционный центр в композиции станковой (упражнения). Сюжетная композиция «В городе моем»	урок	16
1.5.	Выразительные средства композиции станковой: выделение композиционного центра за счет разрядки и сгущения элементов	урок	20
2 год обучения I полугодие			
1.1.	Статика и динамика в композиции варианты построения схем движения в картинной плоскости по диагонали, по вертикали, по кругу, по полукругу.	урок	16
1.2.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции Одно фигурная, двух фигурная или многофигурная композиция. («Спорт», «Отдых» и т.д.)	урок	16
2 год обучения II полугодие			
1.3.	Моно композиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.	урок	12

	Трансформация и стилизация изображения Поисковые упражнения		
1.4.	Декоративная композиция: предметный мир, анималистический жанр	урок	24
3 год обучения I полугодие			
1.1	Ритм в композиции (композиционные упражнения) Композиция на тему «Я бегаю, прыгаю, летаю»	урок	24
1.2	Цвет в композиции станковой Цветовой ритм в композиции станковой. Живописная композиция- пейзаж со стаффажем: «Туман», «Времена года», «Время суток» и т. д.	урок	24
3 год обучения II полугодие			
1.3.	2-х, 3-х фигурная композиция на условном фоне. (Герой исторический, герой литературного произведения и т.д.).	урок	54
4 год обучения I полугодие			
1.1.	Композиционная организация пространства. Портрет; одно фигурная композиция со стаффажем на заднем плане (возможны варианты с элементами шрифтовой композиции или декоративного натюрморта)	урок	48
4 год обучения II полугодие			
1.2.	Сюжетная многофигурная композиция с использованием законов композиции полученных в процессе обучения. Темы: «Аллегория времени года», «Портрет друга», «Автопортрет в пейзаже»	урок	54

Содержание учебного предмета

В основе содержания предмета «Композиция станковая» определена программа, на которой происходит обучение и воспитание учащихся. Предлагаемые в настоящей программе темы составлены с учетом нескольких принципиально важных факторов:

- необходимости дифференциации тем в зависимости от реальных индивидуальных возможностей, обучающихся;
- учётом Федеральных государственных требований;
- многолетнего опыта работы с детьми в Детской школе искусств.

Требования к уровню подготовки.

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;
- анализа 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;

умения:

- выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;
- организации структуры композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

навыки:

- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- создания целостности цветотонального решения листа.

Формы и методы контроля, система оценок

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.

Формы промежуточной аттестации:

Зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);

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

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 или с помощью педагога, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на второе полугодие 4-го класса.

Этапы выполнения итоговой работы:

- поиски темы, выстраивание концепции;
- сбор и обработка материала;
- зарисовки, эскизы, этюды;
- поиски графических и живописных решений сдача итогового задания и завершение всей работы в конце учебного года обсуждение итоговых работ, выставка выпускников.

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.

По итогам проведения выпускного экзамена выпускнику выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

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. Изучение основ композиции с выполнением краткосрочных упражнений
2. Объяснение темы
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
4. Линейные, тональные и цветовые эскизы.
5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения (в случае необходимости).
6. Выполнение картона или рисунка на формате.
7. Выполнение работы на формате в материале.

Итогом каждого из двух полугодий является, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветных или графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается

с преподавателем. В отдельных случаях используется так же коллаж аппликация, роспись ткани.

Педагог помогает детям в выборе темы 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 - поиски решений, обращение к справочному материалу, литературе по искусству; делаются зарисовки, эскизы, этюды, копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, итоговая работа задумывается в цвете.

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

Дидактическое оснащение образовательной программы

Для освоения программы «композиция станковая» необходимы следующие пособия:

таблицы по цветоведению;

таблицы (комплекты) 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 (комплекты), иллюстрирующие основные законы композиции;

интернет ресурсы; презентационные материалы по тематике разделов. муляжи для рисования (наборы) видеоматериалы

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008

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

Список использованной литературы, источники:

1. О.А.Аракелова «О реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»
2. Институт развития образования в сфере культуры и искусства (РОСКИ), проекты примерных программ учебных предметов:
<http://www.iroski.ru/node/438>
3. Т.А. Артеменкова Лекционный курс. «Программа профессиональной переподготовки по специальностям «Менеджмент в сфере культуры»
4. Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) приказ от « 23 » ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»

