

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ М.А. БАЛАКИРЕВА»
г. СМОЛЕНСК

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

название предмета

«ОДОБРЕНА»

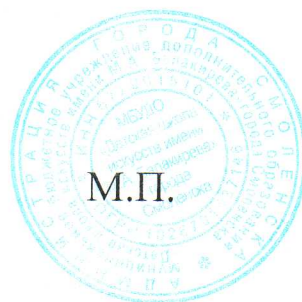
Методическим советом
МБУДО Детская школа искусств
имени М.А. Балакирева г.
Смоленска
«30» декабря_2019г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
МБУДО «Детская школа искусств
имени М.А.Балакирева» г. Смоленска
Ю.В. Длотовская
«30» декабря 2019г. №278-ОД

Программа учебного предмета разработана на основе рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, разработанных Министерством культуры России и зарегистрированных письмом Минкультуры России от 19 ноября 2013 года № 191-01-32/16-ГИ.

Разработчик: Горынина Анастасия Алексеевна, преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕМЕТА.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ »

1. Область применения программы:

- учебный предмет является частью дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ» со сроком освоения 4 года.

1.2. Рабочая программа учебного предмета может быть использована в учебном процессе МБУДО «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» г. Смоленска.

1.3. Место предмета в структуре дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Живопись»: учебные предметы художественно-творческой подготовки, обязательная часть. Предмет изучается в 3 - 4 классах.

1.3. Цели и задачи предмета, требования к результатам освоения предмета.

Целью учебного предмета «Композиция станковая» формирование у обучающихся понятия об основных элементах композиции.

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности.

В результате освоения предмета обучающийся должен приобрести:

- 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.

1.4. Рекомендованное количество часов на освоение программы предмета: максимальной учебной нагрузки обучающегося 350 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 140 часов; самостоятельной работы обучающегося 210 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы.

Вид учебной работы	Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	350
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	140
в том числе:	
практические занятия	140
контрольные уроки, зачеты, просмотры .	
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	210
в том числе:	
итоговая аттестация в форме выпускных экзаменов	

2.2 Тематический план и содержание учебного предмета «Композиция станковая»

Название темы	Содержание учебного материала, виды практической работы, самостоятельная работа	Количество часов
1. Контраст и нюанс.	<p><i>Цель:</i> изучение понятий «контраст цвета по теплостудности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе.</p> <p><i>Задача:</i> усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции.</p> <p><i>Предлагаемые аудиторные задания:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте» • этюд по воображению «Деревья осенью». <p><i>Задания для самостоятельной работы:</i> создание цветочных выкроек в теплой и холодной цветовой</p>	20

	гамме, цветовые эскизы образов деревьев.	
	Практические занятия	8
	Контрольные работы	
	Самостоятельная работа обучающихся	12
2. Композиция по литературному произведению.	<i>Цель:</i> знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат). <i>Задача:</i> приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера. <i>Предлагаемое аудиторное задание:</i> выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма. <i>Задания для самостоятельной работы:</i> наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по воображению	34
	Практические занятия	7
	Контрольные работы	
	Самостоятельная работа обучающихся	27
3. Ритм в композиции станковой.	<i>Цель:</i> приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции. <i>Задача:</i> навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции. создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», «Метель», «Карнавал». <i>Задание для самостоятельной работы:</i> сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении.	20
	Практические занятия	8
	Контрольные работы	
	Самостоятельная работа обучающихся	12
4. Композиционный центр.	<i>Цель:</i> знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему. <i>Задача:</i> знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии. <i>Предлагаемое аудиторное задание:</i> 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. <i>Задание для самостоятельной работы:</i> выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех персонажей становится главным.	25
	Практические занятия	10

	Контрольные работы	
	Самостоятельная работа обучающихся	15
5. Выразительные средства.	<i>Цель:</i> 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». <i>Задача:</i> совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс». <i>Предлагаемые аудиторские задания:</i> 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; <i>Задание для самостоятельной работы:</i> 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.	34
	Практические занятия	10
	Контрольные работы	
	Самостоятельная работа обучающихся	24
6. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции.	<i>Цель:</i> 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 др) <i>Задача:</i> приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга. <i>Предлагаемое аудиторское задание:</i> Иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема). <i>Задание для самостоятельной работы:</i> выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.	40
	Практические занятия	15
	Контрольные работы	1
	Самостоятельная работа обучающихся	24
7. Монокомпозиция в декоративном	<i>Цель:</i> изучение общих принципов создания декоративной композиции. <i>Задача:</i> навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета. <i>Предлагаемое аудиторское задание:</i> создание	10

искусстве.	плоскостного изображения предмета, монохром: рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»; изображение силуэта этого предмета. <i>Задание для самостоятельной работы:</i> выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.	
	Практические занятия	4
	Контрольные работы	
	Самостоятельная работа обучающихся	6
8. Декоративная композиция натюрморта.	<i>Цель:</i> изучение графических выразительных средств, создающих форму. <i>Задача:</i> умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании. <i>Предлагаемое аудиторное задание:</i> 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». <i>Задание для самостоятельной работы:</i> эскиз натюрморта с пятновой трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру.	25
	Практические занятия	10
	Контрольные работы	
	Самостоятельная работа обучающихся	15
9. Стилизация изображения животных.	<i>Цель:</i> изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве. <i>Задача:</i> приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов. <i>Предлагаемое аудиторное задание:</i> 1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента: а) древнеиранские мотивы; б) готические мотивы; в) стиль эпохи Возрождения. 2. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле. <i>Задание для самостоятельной работы:</i> создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн.	25
	Практические занятия	9
	Контрольные работы	
	Самостоятельная работа обучающихся	15
10. Пейзаж.	<i>Цель:</i> закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного». <i>Задача:</i> умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа. <i>Предлагаемое аудиторное задание:</i> пейзаж в графической технике, деревенский или городской,	18

	передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба. <i>Задание для самостоятельной работы:</i> копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина.	
	Практические занятия	8
	Контрольные работы	1
	Самостоятельная работа обучающихся	10
11. Иллюстрации к литературным произведениям.	<i>Цель:</i> 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. <i>Задача:</i> умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства. Работа в выбранной технике. <i>Предлагаемое аудиторное задание:</i> 1. Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр») 2. Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков. <i>Задание для самостоятельной работы:</i> композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.	21
	Практические занятия	11
	Контрольные работы	
	Самостоятельная работа обучающихся	10
12. Композиция на конкурсную тему.	<i>Цель:</i> создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему. <i>Задача:</i> Умение создавать композицию с учетом законов композиции. Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение. <i>Предлагаемое аудиторное задание:</i> выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции. <i>Задание для самостоятельной работы:</i> сбор натурального материала. Подготовительные наброски и этюды.	21
	Практические занятия	11
	Контрольные работы	
	Самостоятельная работа обучающихся	10

13. Сюжетная композиция на конкурсные темы.	<i>Цель:</i> закрепление полученных традиционных композиционных базовых законов и правил. <i>Задача:</i> формирование навыков самостоятельной работы в различных жанрах композиции. <i>Предлагаемое аудиторное задание:</i> выполнение различных заданий, определенных тематикой конкурсов, тональных и цветовых эскизов. Создание многофигурной композиции в определенном формате с учетом плановости и динамики действия. <i>Задание для самостоятельной работы:</i> сбор натурального материала, изучение материальной культуры.	35
	Практические занятия	15
	Контрольные работы	
	Самостоятельная работа обучающихся	15
14. Графическая композиция в городской среде.	<i>Цель:</i> знакомство с художественным решением городской среды. <i>Задача:</i> создать графическую композицию, вписывающуюся в архитектурную среду города. <i>Предлагаемое аудиторное задание:</i> создание эскиза сложной композиции, несущей эстетическую и смысловую нагрузку – фрески, сграффито. <i>Задание для самостоятельной работы:</i> сбор натурального материала.	35
	Практические занятия	14
	Контрольные работы	
	Самостоятельная работа обучающихся	15

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, мольберты, натурные столы, классная доска, предметы натурального фонда (наглядные пособия, настенные иллюстрации, муляжи, гербарии, демонстрационные модели, гипсовые модели)

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры и художественными альбомами, видеофильмами, учебными кинофильмами.

Технические средства: осветительные приборы

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 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

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

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и

контрольных работ, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, просмотров работ учащихся по полугодиям.

Форма промежуточной аттестации

1. Зачет в форме полугодических просмотров, учебных и самостоятельных творческих работ.

2. Количество работ – согласно учебному плану по предмету «Композиция станковая».

3. Выполнение поставленной задачи к каждому из заданий.

Показатели оценивания

(освоенные умения, усвоенные знания)

- Выработка навыков переноса изображения с эскиза на лист;
- Выделение композиционного и смыслового центра;
- Выразительность исполнения: раскрытие темы в творческой композиции, грамотный выбор цветовой гаммы;
- Соблюдение пропорций;
- Цветотональное решение композиции;
- Элементарные понятия о графической композиции;
- Умение собирать подготовительный материал для создания композиции

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

Критерии оценок

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.