

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Учебного предмета

«Композиция станковая»

(по направлению предпрофессиональной

подготовки «Живопись»)

Учебный предмет ПО.01.УП.03.

срок обучения: 5 лет

Старый Оскол

2025 г

Принято
педагогическим советом
МБУ ДО «ДШИ №3»
Протокол №1 от 28.08.2025

Утверждаю
Директор МБУ ДО «ДШИ №3»
Т.П. Жигунова

Разработчики:

Гудова Е.А.,

преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств №3» г. Старый Оскол
Белгородской области

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 и навыков по выполнению живописных и графических работ, получение ими художественного образования, эстетического воспитания и духовно-нравственного развития.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись», «Рисунок», «Прикладная композиция».

Программа ориентирована на выработку у учащихся личностных качеств, способствующих освоению, в соответствии с программными требованиями, учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и учащимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха (неуспеха) собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 5-летнем сроке обучения составляет 924 часа. Из них: 363 часов аудиторные занятия, 561 часа – самостоятельная работа.

Продолжительность учебных занятий с первого по шестой классы составляет 33 недели. Недельная нагрузка в первом, втором, третьем, четвертом классах

составляет 2 часа, в пятом -3часа.

В учебном году предусмотрены каникулы в объеме не менее 4 недель, которые проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая.

Продолжительность занятия: 1 урок - 40минут.

**Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации**

Срок освоения программы «Живопись» 5лет

Максимальная учебная нагрузка	924 часов
Общее количество часов на аудиторные занятия.	363 часов
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	561 часа

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий (численностью от 10 человек).

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1-4 классы – 2 часа

5 класс – 3 часа

Самостоятельная работа:

1-3 классы – 3 часа

4-5 классы – 4 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 выявления 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;
- изучение выразительных возможностей цвета и тона;
- знакомство с основными законами, правилами и приемами композиции;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- приобретение опыта творческой деятельности;
- формирование у одаренных выпускников комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы;
- 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 (ритм, линия, силуэт, тональность, пластика, цвет, контраст) в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;

Методы обучения

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

- Словесный (беседа, объяснение, рассказ);
- Наглядный (демонстрация приемов работы, наблюдение, показ);
- Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления);
- Практический.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся 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» построена с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включая 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
- Декоративная композиция
- Сюжетная композиция

- Графика
- Создание художественного образа
- Цвет в композиции станковой
- Итоговая работа

Учебно-тематический план

1 год обучения				
№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I Знакомство с предметом.				
1.1	Лето.	10	6	4
II Масштаб и формат изображения.				
2.1	Рисование животного с ярко выраженной вертикальной направленностью.	10	6	4
2.2	Рисование животного с ярко выраженной горизонтальной направленностью.	10	6	4
III Изобразительные средства: линия, силуэт, пятно, фон.				
3.1	Композиция из объектов, решенных различными видами линий.	10	6	4
3.2	Портрет инопланетянина.	10	6	4
3.3	Зимние фантазии.	15	9	6
IV Ритм в искусстве и жизни.				
4.1	Снегопад.	5	3	2

4.2	Волны.	10	6	4
4.3	Дождь.	10	6	4
4.4	Птицы в небе.	10	6	4
V Симметрия – асимметрия.				
5.1	Мир насекомых.	10	6	4
5.2	В зоопарке.	15	9	6
5.3	Цирк.	15	9	6
VI Динамика.				
6.1	Упражнение «Ветер», «Метель», «Листопад».	10	6	4
6.2	Экзаменационная работа. Тема свободная.	15	9	6
		Итого: 165	99	66

2 год обучения				
№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I Выделение главного и второстепенного. Детали композиции.				
1.1	Иллюстрация к сказке.	20	12	8
1.2	Моя будущая профессия.	20	12	8
II Колорит.				
2.1	Вечер в моем доме.	20	12	8
2.2	Люди и животные.	20	12	8
III Ритм. Выделение композиционного центра.				

3.1	Ярмарка.	25	15	10
IV Силуэт. Контражур.				
4.1	Птичий двор.	10	6	4
4.2	Окно.	15	9	6
V Пространство и его свойства, плановость.				
5.1	Иллюстрация к стихотворению о природе.	15	9	6
5.2	Экзаменационная работа. Весенние хлопоты.	20	12	8
		Итого: 165	99	66

3 класс				
№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I Контрасты форм, величин, цвета, тона				
1.1	Иллюстрация к сказке	20	12	8
1.2	Дремучий лес	20	12	8
II Динамика. Статика				
2.1	Лыжная прогулка	20	12	8
2.2	Сказки моей бабушки	20	12	8
III Организация плоскости. Выделение главного, соподчинение.				
3.1	Внеземные цивилизации	25	15	10

3.2	Родное Белогорье	25	15	10
IV Идеальный замысел. Единство содержания и формы.				
4.1	Портрет художника, ученого (профессия)	15	9	6
4.2	Экзаменационная работа. Иллюстрация к сказке	20	12	8
		Итого:165	99	66

4 класс				
№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I Сюжетно-композиционный центр.				
1.1	Моя школа	24	16	8
1.2	Наш любимый театр	24	16	8
II Изобразительные средства графики: линия, пятно, тон.				
2.1	Сказочно-былинный жанр	24	16	8
2.2	Старые уголки моего города.	24	16	8
III Колорит				

3.1	Ненастье	30	20	10
3.2	Солнечный день	30	20	10
IV Пространство и плановость				
4.1	Весенние просторы	18	12	6
4.2	Экзаменационная работа. Защитники Родины.	24	16	8
		Итого: 198	132	66

5 класс				
№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I Закон цельности				
1.1	Исторический жанр	28	16	12
1.2	Жанровая сценка. Семейный праздник	28	16	12
II Книжная графика				
2.1	Шрифты. Упражнения.	21	12	9
2.2	Шрифтовая композиция.	14	8	6
2.3	Афиша	21	12	9

2.4	Плакат	28	16	12
2.5	Праздничная открытка	21	12	9
III Единство конструкции и декора				
3.1	Крестьянский дом	21	12	9
3.2	Императорский дворец	21	12	9
3.3	Экзаменационная работа (итоговая). Вариант 1. Всякая погода-благодать! Вариант 2 Графическая композиция Архитектурные фантазии	28	16	12
		Итого: 231	132	99

Содержание курса

1 класс

Количество часов в год – 66 часов

2 часа в неделю

Раздел 1. Знакомство с предметом

1.1 Лето.

Знакомство с предметом, выявление индивидуальных способностей и навыков учащихся.

Материал: Гуашь, кисти, бумага А-3.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и слайдов.

Раздел 2. Масштаб и формат изображения.

2.1 Рисование животного с ярко выраженной вертикальной направленностью.

Организация плоскости, передача характера изображаемого животного, его индивидуальных особенностей.

Материал: акварель, гуашь, кисти, бумага А3.

Самостоятельная работа: экскурсия в зоопарк и зарисовки с натуры животных.

2.2 Рисование животного с ярко выраженной горизонтальной направленностью.

Организация плоскости, передача пластики и характера изображаемого животного.

Материал: акварель, гуашь, кисти, бумага А3.

Самостоятельная работа: экскурсия в зоопарк и зарисовки с натуры животных.

Раздел 3. Изобразительные средства: линия, силуэт, пятно, фон.

3.1 Композиция из объектов, решенных различными видами линий.

Развитие творческой фантазии и цельности восприятия, изучение возможностей и выразительности линии как средства изображения.

Материал: бумага А3, простой карандаш, восковые мелки.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала по заданной теме.

3.2 Портрет инопланетянина.

Развитие фантазии, творческого воображения. Изучение силуэта как средства изображения, контраст светлого силуэта на темном фоне.

Материал: бумага А3, восковые мелки.

Самостоятельная работа: просмотр видеоматериала о космическом пространстве и галактиках.

3.3 Зимние фантазии.

Знакомство с выразительностью цветового пятна, организации плоскости листа, развитие творческого воображения, использование смешанной техники.

Материал: бумага А3, восковые мелки, акварель, кисти.

Самостоятельная работа: зарисовки с натуры и по памяти зимнего городского пейзажа, выполнение трех эскизов к композиции.

Раздел 4. Ритм в искусстве и жизни.

4.1 Снегопад.

Знакомство с ритмом в искусстве, ритмическое повторение и группировка элементов изображения.

Материал: бумага А3, материал свободный.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов на заданную тему на разных форматах и разными материалами.

4.2 Волны.

Ритмическая организация листа способом повторения и группировки, красота силуэта.

Материал: бумага А3, материал свободный.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов на заданную тему на разных форматах и разными материалами.

4.3 Дождь.

Ритмическая организация листа способом повторения и группировки, выбор цветовой гаммы для эмоционального звучания темы.

Материал: бумага А3, материал свободный.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов на заданную тему на разных форматах и разными материалами.

4.4 Птицы в небе.

Ритмическая организация листа способом повторения и группировки. Выразительность силуэтов.

Материал: бумага А3, материал свободный.

Самостоятельная работа: просмотр материала и наброски различных видов птиц в полете.

Раздел 5. Симметрия – асимметрия.

5.1 Мир насекомых.

Знакомство с симметрией в природе, развитие зрительной памяти и фантазии, умение использовать различные материалы.

Материал: бумага А3, акварель, кисти, цветные карандаши, маркер.

Самостоятельная работа: наброски интересных по силуэту, движению различных насекомых.

5.2 В зоопарке.

Уравновешенность асимметричной композиции. Развитие наблюдательности и зрительной памяти.

Материал: бумага А3, гуашь, кисти.

Самостоятельная работа: композиционные наброски на заданную тему с натуры.

5.3 Цирк.

Уравновешенность асимметричной композиции. Развитие фантазии, творческого воображения, эмоциональности.

Материал: бумага А3, гуашь, кисти.

Самостоятельная работа: просмотр видеоматериала о цирке, составление эскизов.

Раздел 6. Динамика.

6.1 Упражнение «Ветер», «Метель», «Листопад».

Изучение способов передачи движения на плоскости, организация плоскости листа, развитие творческих навыков и способностей.

Материал: бумага А3, кисти, гуашь.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов на движение в различных материалах.

6.2 Экзаменационная работа. Тема свободная.

Повторение и закрепление знаний и умений, применение в работе изученных средств художественной выразительности, подчинение всех элементов композиции основному замыслу.

Материал: бумага А2, материал по выбору.

Самостоятельная работа: работа над эскизами к экзаменационной работе.

Содержание курса

2 класс

Количество часов в год – 66 часов

2 часа в неделю

Раздел 1. Выделение главного и второстепенного. Детали композиции.

1.1 Иллюстрация к сказке.

Знакомство с методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.

Материал: бумага А3, гуашь, акварель, кисти.

Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала: зарисовки костюмов, древней архитектуры, предметов быта.

1.2 Моя будущая профессия.

Знакомство с законами композиции (цельности, типизации, подчинения, контрастов). Подчинение деталей композиционному центру.

Материал: бумага А3, кисти, гуашь, акварель.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций с картин художников с целью выявления композиционных схем.

Раздел 2. Колорит.

2.1 Вечер в моем доме.

Эмоциональная характеристика цвета и ее роль в образном строе композиции.

Материал: бумага А3, гуашь, кисти.

Самостоятельная работа: просмотр видео-слайдов и фильмов по цветоведению.

2.2 Люди и животные.

Выявление смысловой завязки, передача пропорций, движения, Эмоциональная характеристика цвета и ее роль в образном строе композиции.

Материал: бумага А3, гуашь, кисти.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов на заданную тему.

Раздел 3. Ритм. Выделение композиционного центра.

3.1 Ярмарка.

Знакомство с приемами выделения композиционного центра. Решение пространственно-плановой композиции.

Материал: бумага А2, гуашь, кисти.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций Б.М.Кустодиева, В.И.Сурикова, И.Е.Репина и др.

Раздел 4. Силуэт. Контражур.

4.1 Птичий двор.

Передача характерных особенностей силуэтов птиц, выразительность композиционного решения.

Материал: бумага А3, гуашь, кисти, маркер, тушь.

Самостоятельная работа: знакомство с творчеством Ф.П.Толстого.

4.2 Окно.

Передача характерных особенностей силуэтов предметов, находящихся в контражуре.

Материал: бумага А3, гуашь, кисти, масляная пастель

Самостоятельная работа: работа над эскизами на заданную тему.

Раздел 5. Пространство и его свойства, плановость.

5.1 Иллюстрация к стихотворению о природе.

Знакомство с воздушной и линейной перспективой. Образное композиционное решение.

Материал: бумага А3, акварель, кисти.

Самостоятельная работа: экскурсия в городской художественный музей.

5.2 Экзаменационная работа. Весенние хлопоты.

Материал: бумага А2, материал по выбору.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов для экзаменационной работы.

Содержание курса

3 класс

Количество часов в год -66 часов

2 часа в неделю

Раздел 1. Контрасты форм, величин, цвета, тона

1.1 Иллюстрация к сказке

- Повторение и закрепление знаний о сюжетной композиции.
- Развитие зрительной памяти.
- Развитие творческого воображения, цельности восприятия.
- Умение использовать средства художественной выразительности.

Материал: Гуашь, кисти, бумага А-3.

Самостоятельная работа: просмотр видеоматериала о творчестве И.Я.Билибина, М.А.Врубеля и В.М.Васнецова.

1.2 Дремучий лес

- Закрепление знаний и умений использования контрастов форм, величин, цвета и тона.
- Выделение и осмысление сюжетно- композиционного центра.
- Развитие фантазии.
- Передача контрастных характеристик персонажей средствами живописи.

Материал: Гуашь, кисти, бумага А-3.

Самостоятельная работа: зарисовки с натуры и по памяти старых деревьев.

Раздел 2. Динамика. Статика

2.1 Лыжная прогулка

- Передача движения и образности в изображении бытовой сцены.
- : Поиски интересных движений, выразительных группировок.

- Использование разнообразных технических приемов работы с красками («по-мокрому», лессировками и т.д.).

Материал: Акварель, кисти, бумага А-3.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов по памяти и воображению на заданную тему.

2.2 Сказки моей бабушки

- Создание художественного образа и передача эмоционального состояния.
- Отбор главного и второстепенного в изображении
- Естественная группировка персонажей
- Выбор точки зрения, колористического решения композиции.

Материал: Гуашь, кисти, бумага А-3.

Самостоятельная работа: сбор натурального материала. Подготовительные наброски и этюды.

2.3 Внеземные цивилизации

- Закрепление знаний и применение основных правил и законов станковой композиции.
- Определение и выделение композиционного центра средствами художественной выразительности
- Цельность цветотонального решения листа
- Подчинение всех элементов композиции основному замыслу

Материал: Акварель, масляная пастель, кисти, бумага А-3.

Самостоятельная работа: выполнение композиционных эскизов.

2.4 Родное Белогорье

- Двух- трехплановое решение пространства, пластическая организация листа.
- Повторение и закрепление знаний цвето-воздушной перспективы
- Определение и выделение сюжетно - композиционного центра
- Выразительная группировка персонажей на плоскости листа.

Материал: Гуашь, кисти, бумага А-3.

Самостоятельная работа: сбор натурального материала, выполнение эскизов.

Раздел 3. Идеальный замысел. Единство содержания и формы.

3.1 Портрет художника, ученого (профессия)

- Развитие наблюдательности и остроты изображения выбранного образа.
- Передача пропорций, движения, характерных особенностей персонажа.
- Роль деталей в утверждении достоверности образа.

Материал: Материал свободный, бумага А-3.

Самостоятельная работа: зарисовки головы человека, изучение характерных особенностей персонажа

3.2 Экзаменационная работа. Иллюстрация к сказке

- Закрепление и повторение знаний и умений.
- Применение в работе основных правил и законов станковой композиции.
- Выполнение сюжетной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы.
- Эмоциональная выразительность листа
- Подчинение всех элементов композиции основному замыслу.

Материал: Материал по выбору, бумага А-2.

Самостоятельная работа: сбор натурального материала, выполнение эскизов.

Содержание курса

4 класс

Количество часов в год -66 часов

2 часа в неделю

Раздел 1. Сюжетно-композиционный центр.

1.1 Моя школа

- На основе личного наблюдения, зарисовок с натуры выполнить композицию с характерными эпизодами из жизни школы.
- Выделение сюжетно-композиционного центра
- Передача характерного места действия
- Изображение наиболее типичных поз и движений.

Материал: Гуашь, кисти, бумага А-3.

Самостоятельная работа: выполнение трех композиционных эскизов по памяти.

1.2 Наш любимый театр

- По памяти и наблюдению, зарисовок с натуры выполнить композицию из жизни городского театра.

- Выделение и осмысление сюжетно - композиционного центра
- Развитие наблюдательности
- Передача эмоционального строя композиции средствами живописи.

Материал: Гуашь, кисти, бумага А-3.

Самостоятельная работа: экскурсия в городской театр, выполнение эскизов.

Раздел 2. Изобразительные средства графики: линия, пятно, тон.

2.1 Сказочно-былинный жанр

- Развитие фантазии и образного мышления.
- Выделение главного с использованием контрастов и нюансов тона, размера.
- Выполнение эмоционально выразительной композиции, передающей задуманное состояние сюжета.

Материал: Графические материалы (тушь, перо, гелевая ручка, карандаш), бумага А-3.

Самостоятельная работа: выполнение эскизов к былинам и русским народным сказкам .

2.2 Старые уголки моего города.

- Развитие наблюдательности, зрительной памяти.
- Передача неглубокого пространства с учетом перспективных построений и соблюдением масштаба
- Соразмерность элементов пейзажа и их соотношение друг к другу.
- Эмоциональная выразительность графического листа.

Материал: Графические материалы (тушь, перо, гелевая ручка, карандаш), бумага А-3.

Самостоятельная работа: зарисовки старых уголков города с натуры и с фотоматериалов.

Раздел 3. Колорит

3.1 Ненастье

- Эмоциональная передача накопленных наблюдений.
- Развитие зрительной памяти
- Развитие творческого воображения
- Развитие цельности восприятия
- Развитие колористического видения и владения цветовой палитрой
- Умение передавать выразительность движений персонажей, их группировок.

Материал: Гуашь, кисти, бумага А-3.

Самостоятельная работа: просмотр видеоматериала о творчестве Ф.А.Васильева, И.И.Левитана.

3.2 Солнечный день

- Эмоциональная передача накопленных наблюдений.
- Выразительность цветового звучания,
- Продуманное размещение масс светлого и темного.
- Владение знаний по цветоведению.

Материал: Гуашь, кисти, бумага А-3.

Самостоятельная работа: просмотр видеоматериала о творчестве В.А.Серова, В.Д.Поленова и А.И.Куинджи.

Раздел 4. Пространство и плановость

4.1 Весенние просторы

- Двух - трехплановое решение пространства, пластическая организация листа.
- Закрепление знаний цвето - воздушной перспективы
- Определение и выделение сюжетно - композиционного центра
- Создание поэтичности образов, пластическая организация листа.

Материал: Гуашь, кисти, бумага А-3.

Самостоятельная работа: сбор натурального материала, выполнение эскизов.

4.2 Экзаменационная работа. Защитники Родины.

- Выполнить эмоционально напряженную, глубокую по содержанию композицию.
- Воспитание патриотизма, любви и гордости к героическому прошлому Родины
- Развитие композиционного мышления, творческого воображения.

Материал: Гуашь, кисти, бумага А-2.

Самостоятельная работа: сбор натурального материала, выполнение эскизов.

Содержание курса

5 класс

Количество часов в год -99 часов

3 часа в неделю

Раздел 1. Закон цельности

1.1 Исторический жанр

- Выполнение композиции построенной на подчинении всех элементов и частей единому идейному замыслу.
- Выполнение сюжетной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы.
- Эмоциональная выразительность листа и подчинение всех элементов композиции основному замыслу.
- Связь сюжетного центра с другими группами и окружающей средой.

Материал: Гуашь, кисти, бумага А-2

Самостоятельная работа: просмотр картин В.И.Сурикова, И.Е.Репина и В.В.Верещагина.

1.2 Жанровая сценка. Семейный праздник

- Выполнение композиции построенной на подчинении всех элементов и частей единому идейному замыслу.
- Эмоциональная выразительность листа и подчинение всех элементов композиции основному замыслу.

- Выделение сюжетно- композиционного центра и его связь с другими персонажами картины.

Материал: Гуашь, кисти, бумага А-2

Самостоятельная работа: сбор натурального материала, выполнение набросков фигур человека в движении.

Раздел 2. Книжная графика

2.1 Шрифты. Упражнения.

- Знакомство с основными видами оформительского искусства.
- Изучение различных видов и конструктивных особенностей шрифта
- Знакомство со значением шрифта в графике.
- Выполнение ряда упражнений по написанию разных видов шрифтов.

Материал: Гуашь, тушь, перья, бумага А3

Самостоятельная работа: выполнение трех листов формата А3 на закрепление изученного материала.

2.2 Шрифтовая композиция.

- Продолжение знакомства с видами шрифтов.
- Закрепление знаний о значении шрифта в графике
- Создание композиции, в которой шрифт несет главную смысловую и эстетическую нагрузку

Материал: Гуашь, кисти, бумага А-3

Самостоятельная работа: выполнение эскизов шрифтовой композиции.

2.3 Афиша

- Знакомство с новым видом изобразительного оформительского искусства.
- Выражение тематического замысла в лаконичной форме.
- Найти композиционное и цветовое решение афиши, несущее максимум информации о содержании, используя художественные средства выразительности плаката.

Материал: Графические материалы по выбору, бумага А-2

Самостоятельная работа: сбор натурального материала, выполнение эскизов.

2.4 Плакат

- Знакомство с новым видом изобразительного оформительского искусства- плакатом и его назначением.
- Изучение условностей плакатного искусства – лаконичность, броскость, подбор шрифта.
- Использование средств художественной выразительности, композиционные и технические приемы.
- Связать цветовое и композиционное решение с идейным замыслом, содержанием плаката.

Материал: Гуашь, кисти, бумага А-2

Самостоятельная работа: знакомство с творчеством Кукрыниксов, Д.С.Моора, В.В.Лебедева.

2.5 Праздничная открытка

- Знакомство с графикой малых форм
- Выразительность и оригинальность образа в малом формате.
- Закрепление полученных знаний и умений.

Материал: Гуашь, кисти, бумага А-3

Самостоятельная работа: выполнение эскиза открытки.

Раздел 3. Единство конструкции и декора

3.1 Крестьянский двор

- Умение выстраивать развивать и углублять сюжет
 - Выразительность в передаче индивидуальных и социальных характеристик, психологических состояний, правдивости поз и жестов персонажей
- Развитие зрительной памяти, воображения, творческого мышления.

Материал: Гуашь, кисти, бумага А-2

Самостоятельная работа: сбор материала, выполнение эскизов.

3.2 Императорский дворец

-- Выполнение композиции построенной на подчинении всех элементов и частей единому идейному замыслу.

- Эмоциональная выразительность листа и подчинение всех элементов композиции основному замыслу.

- Развитие зрительной памяти, воображения, творческого мышления.

- Выделение сюжетно - композиционного центра

Материал: Гуашь, кисти, бумага А-2

Самостоятельная работа: изучение интерьеров, зарисовки, выполнение эскизов.

3.3 Экзаменационная работа (итоговая).

Вариант 1. Всякая погода-благодать!

Вариант 2. Графическая композиция. Архитектурные фантазии

-Эмоциональная передача накопленных наблюдений.

- Закрепление знаний цвето-воздушной перспективы

- Определение и выделение сюжетно - композиционного центра

- Создание поэтичности образов, пластическая организация листа

- Развитие колористического видения и владения цветовой палитрой

- Умение передавать выразительность движений персонажей, их группировок.

Материал: Гуашь, кисти, бумага А-2

Самостоятельная работа: сбор натурального материала, выполнение эскизов на выбранную тему.

Формы и методы контроля, система оценок

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, обязательную и корректирующую функцию.

Оценка качества реализации учебной программы включает следующие виды контроля и учёта успеваемости: текущий контроль, промежуточная аттестация.

Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях активного контроля качества освоения программы.

Формы текущего контроля: просмотр учебных и творческих работ обучающихся.

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы учащихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;
- уровня умений и навыков, сформированных у учащегося на определённом этапе обучения.

В соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программе «Живопись» промежуточная аттестация проходит в виде просмотров, выставок.

Все виды контроля проводятся в соответствии с окончанием полугодия.

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров учебных и творческих работ, выставок.

Просмотры учащихся оцениваются оценкой по пятибалльной системе, которая выставляется коллегиально.

При завершении изучения учебного предмета по итогам промежуточной аттестации учащимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Для промежуточной аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, включающие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и навыки, приобретённые учащимися в процессе обучения.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет «Рисунок». Экзамены проводятся за пределами

аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

График промежуточной аттестации

Класс	Вид промежуточной аттестации	Дата
1	Контрольный урок	Декабрь
	Экзамен	Май
2	Контрольный урок	Декабрь
	Экзамен	Май
3	Контрольный урок	Декабрь
	Экзамен	Май
4	Контрольный урок	Декабрь
	Экзамен	Май
5	Контрольный урок	Декабрь
	Экзамен (итоговая аттестация)	Май

Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся

Оценка «5» («отлично»):

- знание терминологии изобразительного искусства;
- умение грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
- умение создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- умение использовать изобразительно - выразительные возможности рисунка;
- навыков работы с подготовительным материалом: набросками, эскизами;
- навыков передачи объёма и формы; чёткой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
- навыков самостоятельно применять различные художественные

материалы и техники;

- навыков подготовки работ к экспозиции.

Оценка «4» («хорошо»):

- не совсем чёткое знание терминологии изобразительного искусства;
- умение грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира (с незначительными ошибками);
- умение создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- попытка самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- умение использовать изобразительно - выразительные возможности рисунка;
- навыков работы с подготовительным материалом: набросками, эскизами;
- навыков передачи объёма и формы, чёткой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены (с незначительными ошибками);
- недостаточные навыки самостоятельно применять различные художественные материалы и техники;
- недостаточные навыки в подготовке работ к экспозиции.

Оценка «3» («удовлетворительно»):

- не чёткое знание терминологии изобразительного искусства;
- слабое умение грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
- слабое умение создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- попытка самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- слабое умение использовать изобразительно - выразительные возможности рисунка;
- недостаточные навыки работы с подготовительным материалом:

набросками, эскизами;

- недостаточные навыки передачи объёма и формы, чёткой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
- недостаточные навыки самостоятельно применять различные художественные материалы и техники;
- недостаточные навыки в подготовке работ к экспозиции.

Оценка «2» («неудовлетворительно»):

- не знание терминологии изобразительного искусства;
- слабое умение грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
- низкое умение создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- не умение самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- слабое умение использовать изобразительно - выразительные возможности рисунка;
- отсутствие навыков работы с подготовительным материалом;
- значительные ошибки передачи объёма и формы, чёткой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
- отсутствие навыков самостоятельно применять различные художественные материалы и техники;
- отсутствие навыков в подготовке работ к экспозиции.

Требования к уровню подготовки учащихся

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» является приобретение учащимися 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 учащихся 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;

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.

5 год обучения

знания:

- законов композиции и схем композиционного построения листа;
- о плановости, перспективном построении пространства;
- о стилизации форм;

умения:

- 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;
- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – линии, пятна;
- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;

навыки:

- работы различными живописными и графическими техниками;
- самостоятельного изучения материальной культуры;

- применения визуальных эффектов в композиции;
- создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы учащегося, 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 учащихся 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» 5 лет – в 5 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 учащийся 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 учащихся 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.

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 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 каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем. Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

Рекомендации по организации самостоятельной работы 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.

Дидактически материалы

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.

Список литературы

Список методической литературы

1. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
- 2 Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
- 3 Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
- 4 Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
5. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс

художественного воспитания. М., 1981

6. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
7. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
8. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
9. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
10. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
11. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
12. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977
13. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995
14. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985

Список учебной литературы

1. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
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