

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования детей г. Нижневартовска
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1»

Дополнительная общеразвивающая программа
по предмету КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ
в области изобразительного искусства
для учащихся 7 – 9 лет

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Пояснительная записка**
- 2. Содержание учебного предмета**
- 3. Требования к уровню подготовки обучающихся**
- 4. Формы и методы контроля, система оценок**
- 5. Методическое обеспечение учебного процесса**
- 6. Список литературы и средств обучения**

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана в соответствии с рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации к минимуму содержания и структуре общеразвивающей программы в области изобразительного искусства. Программа направлена на творческое, эстетическое и духовно-нравственное развитие обучающихся, привлечению наибольшего количества детей к художественному образованию.

Программа учебного предмета «Композиция станковая» является частью дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства. Программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Учебный предмет «Композиция станковая» направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных, графических работ, получение ими художественного образования. Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыка изобразительной грамоты.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 3 года для детей 7 – 9 летнего возраста.

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

Общая трудоёмкость учебного предмета «Композиция станковая» при 3-летнем сроке обучения составляет 204 часа. Из них 102 часа – аудиторные занятия, 102 часа – самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации						Всего часов
Классы	1		2		3		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (в часах)	16	18	16	18	16	18	102
Самостоятельная работа (в часах)	16	18	16	18	16	18	102
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	32	36	32	36	32	36	204
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	конкурсное задание	выставка - просмотр	конкурсное задание	выставка - просмотр	конкурсное задание	Итоговый просмотр и выставка	

Формы проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» осуществляются в форме групповых (от 11 человек) и мелкогрупповых (от 4 до 10 человек) занятий. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную (домашнюю) работу.

Недельная нагрузка в часах: Аудиторные занятия: 1 – 3 классы – 1 час. Самостоятельная работа: 1 – 3 классы – 1 час. Продолжительность академического часа 40 минут.

Продолжительность учебного года 39 недель, продолжительность учебных занятий 34-35 недель, в течение учебного года продолжительность каникул – не менее 4-х недель. Продолжительность летних каникул – не менее 13 недель.

Детям 7 – 9 летнего возраста свойственно сюжетное рисование. В этом возрасте дети в рисование уже переходят к частностям, опуская общую форму и ее положение в пространстве. В результате теряются пропорции, гармония и целостность композиции. Эта особенность рисунка детей от 7 до

9 лет ставит следующие задачи:

- умение находить пропорциональные отношения между предметами и их частями;
- умение согласовывать изображение с плоскостью листа, находить точку зрения;
- умение находить в предметах характерные признаки, благодаря которым эти предметы отличаются друг от друга с большей выразительностью;
- умение рисовать (карандашом, углем, тушью) с натуры по представлению, по воображению.

Детям предлагается набор упражнений и творческих заданий, помогающих научиться изображать форму и пропорции того, что ребенок видит или

представляет. Рисование человека по представлению и наблюдению. Рисование сюжетов по воображению.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретённых им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. Основная задача предмета «Композиция станковая» для обучающихся 7 – 9 летнего возраста:

- раскрыть творческий потенциал ребенка, его цветовое восприятие в живописи, выработку чувства плоскости листа, пластики линии в графике, развитие моторики руки;
- умение выражать свои эмоции цветом, линией, пятном, создавать яркие, характерные образы внешнего и фантазийного мира;
- раскрыть ассоциативное мышление;
- освоение плоскости листа, постижение азов изобразительной грамоты;
- знакомство с различными художественными материалами.
- раскрытие многообразия предметного мира, его цвета, формы, линии;
- обращение внимания на красоту и гармонию окружающего мира.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются методические рекомендации, разработанные Министерством культуры Российской Федерации по организации образовательной и методической деятельности при реализации программы в области изобразительного искусства, отражающие аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета»

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках дополнительной общеразвивающей программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного искусства.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

Содержание учебного предмета

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учётом возрастных особенностей детей, а также с учётом особенностей их пространственного мышления, включая теоретическую и практическую части.

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы определяется социальной значимостью и направленностью на организацию творческой самореализации личности. Основывается на единстве задач обучения и эстетического развития, является наиболее актуальной на сегодняшний момент в становлении творческой личности, умеющей адаптироваться в окружающем его пространстве, в приобретении обучающимися знаний, умений и навыков в области художественного творчества.

Результатом освоения общеразвивающей программы в области изобразительного искусства является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

в области художественно-творческой подготовки:

- знаний основ цветоведения;
- знаний основных формативных элементов композиции: принципа трёхкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, статики – динамики, симметрии – асимметрии;
- умений изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
- умений работать с различными материалами;
- навыков организации плоскости листа, композиционного решения изображения;
- навыков передачи формы, характера предмета;
- навыков подготовки работ с экспозиции.

в области историко-теоретической подготовки:

- первичных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства;
- первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в области изобразительного искусства, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области изобразительного искусства, великих мастеров изобразительного искусства;
- знаний основных средств выразительности изобразительного искусства;
- знаний наиболее употребляемой терминологии изобразительного искусства.

Основные формы контроля

- текущая аттестация (наблюдение на уроках, оценивание самостоятельной работы);
- промежуточная аттестация (выставка в конце первого полугодия и просмотр в конце учебного года);
- итоговая аттестация (итоговый просмотр и выставка).

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА – КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование темы	Вид учебного занятия	Общий объём времени (в часах)		
			Максималь- ная учебная нагрузка	Самосто- ятельная работа	Аудиторны е занятия
I год обучения I полугодие					
1	Вводная беседа. Волшебное море. Знакомство с красками.	урок	4	2	2
2	Мешалки. Упражнение на смешение красок.	урок	4	2	2
3	Ожерелье для принцессы. Игра с красками.		4	2	2
4	Бабочки. Игра с красками.	урок	4	2	2
5	Волшебное яблоко. Фантазия по сказке Е. Честнякова.	урок	4	2	2
6	Портрет мамы. Пропорции лица	урок	4	2	2
7	Радуга. Основные составные цвета.	урок	4	2	2
8	Ночные огни. Работа кистями – мазки.	урок	4	2	2
I год обучения II полугодие					
9	Снегопад и снежинки. Смешение цвета с белым.	урок	4	2	2
10	Холодные цвета. Упражнение на смешение, сказка.	урок	4	2	2
11	Тёплые цвета. Упражнение на смешение, сказка.	урок	4	2	2
12	Зимний лес. Ахроматические цвета.	урок	8	4	4
13	Замок злого и доброго волшебника. Эмоции в цвете.	урок	4	2	2
14	Весеннее настроение. Смешение тёплых цветов с белым.	урок	8	4	4
	Всего в 1 классе		68	34	34
II год обучения I полугодие					
1	Вводная беседа. Этюд осенних листьев. Сложные цвета.	урок	4	2	2
2	Осеннее дерево. Цвета осени. Смешение цветов.	урок	6	3	3
3	Фантастический сад. Развитие фантазии.	урок	6	3	3
4	Новогодняя ёлка. Трафарет, набрызг.	урок	6	3	3
5	Сюжетная композиция «В гостях у Новогодней сказки», «Рождество».	урок	10	5	5
II год обучения II полугодие					
6	Древнерусский город.	урок	6	3	3
7	Бабочки на лугу. Композиция и ритм.	урок	10	5	5
8	Царство птиц. Многообразие форм.	урок	6	3	3
9	Космос и Я. Фантазия. Лунные мечты. Смешение холодных с белым.	урок	8	4	4

10	Весеннее дерево. Монотипия.	урок	6	3	3
	Всего во 2 классе		68	34	34
III год обучения I полугодие					
1	Вводная беседа. Дикие животные. Цветной граттаж.	урок	8	4	4
2	Листопад. Ритм. Бабочки на лугу. Композиция и ритм	урок	8	4	4
3	Сказки А.С. Пушкин. Композиция по воображению.	урок	8	4	4
4	«Старый город».	урок	8	4	4
III год обучения II полугодие					
5	Пейзаж. Времена года. Русский лес.	урок	8	4	4
6	Акварельные заливки. Упражнение.	урок	4	2	2
7	Салюты. Техника «по-сырому».	урок	4	2	2
8	Дождики и лужицы. Техника мазка.	урок	4	2	2
9	Выполнение итоговой работы.	урок	16	8	8
	Всего в 3 классе		68	34	34
	Всего		204	102	102

Содержание разделов и тем

1 год обучения

1. Вводная беседа. Волшебное море. Знакомство с красками.

Цель: знакомство с предметом и материалами.

Задача: знать краски в наборе, уметь ими пользоваться.

Аудиторное задание: изобразить волны всеми красками из набора, работа всеми кистями, добавить в композицию рисунка морских обитателей.

Самостоятельная работа: нарисовать море в хорошую погоду.

Материалы: набор художественных гуашевых красок, кисти щетинные №20 и №10, беличьи №8, 5, 3, лист формата А3.

2. Мир цвета в природе. Мешалки. Эмоциональная характеристика цвета.

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

Задача: приобретение навыка смешивания красок.

Аудиторное задание: на листе бумаги сделать смеси – кружочки желтого и красного, желтого и синего, синего и красного, получая оранжевый, зеленый и фиолетовый.

Задание для самостоятельной работы: повторить упражнение дома.

Материалы: набор для гуашевых красок, кисть щетинная №10, лист формата А3.

3. Ожерелье для принцессы. Игра с красками.

Цель: знакомство с понятиями «изображение на картинной плоскости», «силуэт», «пятно».

Задача: приобретение навыка работы гуашевыми красками.

Аудиторное задание: загадочное пятно, изобразить нитку для ожерелья и с помощью пальцев сделать оттиски – бусины, затем украсить бусинки узором., на заполнение листа пятнами и линиями и т. д.

Задание для самостоятельной работы: повторение упражнений, создание различных образов.

Материалы: набор художественных гуашевых красок, кисть беличья №3, лист формата А3, карандаш, ластик.

4. Бабочки.

Цель: знакомство с техникой монотипия.

Задача: игра с красками, умение фантазировать, воображать.

Аудиторное задание: создать образ бабочки в технике монотипии – на одну из согнутых половинок бумаги кистью нанести хаотично красочные мазки, затем согнув пополам, получить оттиск в виде бабочки. После того, как оттиск высохнет, деликатно дорисовать усики, глазки, лапки и т.п.

Самостоятельная работа: нарисовать бабочку в технике монотипия.

Материалы: набор художественных гуашевых красок, кисть щетинная №10, беличья №3, листы формата А3.

5. Радуга. Основные составные цвета.

Цель: знакомство с основными и дополнительными цветами и со всем цветовым спектром.

Задача: изучить стишок поговорку – «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» и научиться смешивать основные цвета на палитре и получать дополнительные цвета.

Аудиторное задание: составить цвета радуги и изобразить на листе, передать в рисунке признаки природы, красоту радуги, настроение.

Самостоятельная работа: придумать сказку о стране, где живет радуга, и нарисовать композицию «Радужная страна».

Материалы: гуашь, кисти щетинные №20 и №10, беличья № 3, формат А3.

6. Волшебное яблоко. Композиция по сказке В. Честнякова.

Цель: создание художественного образа, формат листа, композиционный центр.

Задача: умение отходить от штампов, развивать фантазию и воображение.

Аудиторное задание: прослушав сказку, нарисовать необычное сказочное яблоко.

Самостоятельная работа: придумать и нарисовать сказочный фрукт.

Материалы: набор художественных красок, кисти щетинные №20, №10, кисти беличьи №5 и №3, лист формата А3.

7. Птица в небе. Работа широкой и тонкой кистью

Цель: дать знания и представления о приёмах работы гуашевыми красками, развитие фантазии.

Задача: научить работать широкой и тонкой кистью без предварительного рисунка.

Аудиторное задание: покрыть лист цветом неба и без предварительного рисунка изобразить птицу, которая живет в сердце ребенка.

Самостоятельная работа: нарисовать птицу счастья.

Материалы: набор художественных гуашевых красок, кисти щетинная №20, беличьи №5 и №3, лист формата А3.

8. Ночные огни.

Цель: закрепить навыки владения мазком.

Задача: научить, равномерно покрывать поверхность листа краской, аккуратности и оригинальности исполнения.

Аудиторное задание: покрыть лист черной тушью равномерно, и просмотрев фотографию ночного города, а также репродукции художников, создать образ

ночного города со светящимися фонариками, используя различные по характеру мазки.

Задание для самостоятельной работы: нарисовать праздничный салют.

Материалы: черная тушь, гуашь, лист формата А3, кисти щетинные №20, №10, беличьи №8, №5, №3.

9. Снегопад и снежинки. Смешение цвета с белым.

Цель: изучить свойства цвета в смешении его с белым цветом, познакомиться с понятием ритма и композиционного центра.

Задача: приобретение практических навыков.

Аудиторное задание: сделать упражнение на смешивание цветов с белилами; покрыть лист формата А3 холодным цветом, нарисовать в красивом ритме падающие снежинки, одна из которых должна быть самая большая и сама красивая.

Задание для самостоятельной работы: нарисовать образ зимнего дерева.

Материалы: набор художественных гуашевых красок, кисть щетинная №20, №10, кисти беличьи №3 и №5, 2 листа формата А3.

10. Холодные цвета. Упражнение на смешение, сказка.

Цель: изучить холодные цвета, знать понятие «холодный колорит».

Задача: приобретение практических навыков.

Аудиторное задание: сделать упражнение мешалку холодных цветов, покрыть любым холодным цветом лист и создать композицию, используя только холодные цвета – зимняя сказка.

Задание для самостоятельной работы: в королевстве матушки-зимы.

Материалы: набор художественных гуашевых красок, кисти щетинные №20 и №10, беличьи №5 и №3, 2 листа формата А3.

11. Тёплые цвета. Упражнение на смешение, сказка.

Цель: изучить теплые цвета, знать понятие «теплый» колорит.

Задача: приобретение практических навыков.

Аудиторное задание: сделать упражнение мешалку теплых цветов; покрыть лист любым теплым цветом и создать композицию из только теплых цветов – осенняя сказка.

Задание для самостоятельной работы: в осеннем лесу.

Материалы: набор художественных гуашевых красок, кисть щетинные №20, №10, кисти беличьи №3 и №5, 2 листа формата А3.

12. Зимний лес. Ахроматические цвета.

Цель: познакомить с ахроматическими цветами, дать понятия тональный контраст.

Задача: приобретение практических навыков.

Аудиторное задание: сделать упражнение растяжку от черного через серые цвета белому, выкрасить фон любым ахроматическим цветом, затем прописать тонкими беличьими кистями зимний лес, контрастными по тону по отношению к фону.

Задание для самостоятельной работы: композиция на тему «Зимние сумерки», «Зимой на улице».

Материалы: черная и белая гуашь, кисти щетинные №20 и №10, беличьи, №5 и №3, 2 листа формата А3.

13. Замок злого и доброго волшебника. Эмоции в цвете.

Цель: дать понятие «легких» и «тяжелых» цветов, научить передавать цветовым строем композиции эмоциональное состояние.

Задача: научиться находить цветовые оттенки соответствующие различным эмоциональным характеристикам.

Аудиторное задание: представить какие цвета более подходят злему и доброму, сделать упражнение мешалки, где составляется гамма для доброго и злого волшебника, выполняется композиция на заданную тему.

Задание для самостоятельной работы: нарисовать доброго и злого волшебника.

Материалы: набор художественных гуашевых красок, кисти щетинные №20 и №10, беличьи №5 и №3, 2 листа формата А3.

14. Весеннее настроение. Смешение тёплых цветов с белым.

Цель: изучить цветовую гамму тёплых смешанных с белым цветов, дать понятие колорит.

Задача: учиться фантазировать и находить гармоничное сочетание цветовых оттенков (колорит).

Аудиторное задание: выполнить упражнение мешалку, где смешиваются все теплые цвета с белилами, выполнить композицию на предложенную тему, покрыв фон любым теплым цветом.

Задание для самостоятельной работы: придумать композицию на тему «Моё настроение».

Материалы: набор художественных гуашевых красок, щетинные кисти №20 и №10, беличьи №5 и №3, 2 листа формата А3.

2 год обучения

1. Вводная беседа. Этюд осенних листьев. Сложные цвета.

Цель: дать значение понятий «целостность композиции», «ритм в композиции», «композиционный центр».

Задача: овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета.

Аудиторное задание: сделать точный рисунок 3-х осенних листьев, на палитре смешать точный цвет листика, написать этюд. Предварительно сделать упражнение – «мешалку».

Задание для самостоятельной работы: собрать осенние листья и написать их красками.

Материалы: гуашь, лист формата А3, карандаш 4В, кисти беличьи №5 и №3, ластик.

2. Осеннее дерево. Цвета осени. Смешение цветов.

Цель: изучить цветной строй осени, научить изображать деревья.

Задача: на экскурсии в парке изучить цветовую гамму листьев, деревьев, неба, собрать букет самых красивых осенних листьев; обратить внимание на конструкцию дерева.

Аудиторное задание: лист формата А3 покрыть любым осенним цветом, создать образ дерева, придумать ему жизненную историю.

Задание для самостоятельной работы: придумать и нарисовать осенний лес.

Материалы: гуашь, кисти щетинистые №20, №10, беличьи №5 и №3, 2 листа формата А3.

3. Фантастический сад. Развитие фантазии.

Цель: научить видеть образно, уход от штампов, развитие фантазии.

Задача: закрепление навыков владения кистью.

Аудиторное задание: прослушать сказку о фантастической белой стране, куда прилетают тучки и проливают разноцветный дождь. Представить и изобразить для каждого цвета необычный цветок.

Задание для самостоятельной работы: придумать и нарисовать сказочную стану.

Материалы: гуашь, лист формата А3, кисть щетинистая №10, беличья №3 и №5.

4. Новогодняя ёлка. Трафарет, набрызг.

Цель: познакомить с техникой набрызг, дать навыки работы с трафаретом, закрепить понятия пятно и линия.

Задача: приобретение опыта в создании декоративной композиции в технике набрызг и орнаментальных мотивов.

Аудиторное задание: вырезать трафарет в виде ёлочки из листа формата А4, получить оттиск, украсить елочку игрушками, сделать набрызг в виде снега.

Задание для самостоятельной работы: ёлочные игрушки.

Материалы: набор художественных гуашевых красок, губка, зубная щетка, расческа, ножницы, простой карандаш, кисть беличья №3 и щетинная №10, лист формата А3, 2-3 листа формата А3.

5. Сюжетная композиция «В гостях у Новогодней сказки», «Рождество».

Цель: знакомство с сюжетной композицией в цветовой гамме, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь).

Задача: развитие фантазии и воображения, передача в рисунке смысловой связи сказочного сюжета, гармоничная организация плоскости листа.

Аудиторное задание: выполнение композиции на тему Нового года и Рождества.

Задания для самостоятельной работы: сбор материала для композиции.

Материалы: набор художественных гуашевых красок, губка, простой карандаш, кисть

беличья №3 и щетинная №10, лист формата А3.

6. Древнерусский город.

Цель: знакомство с русским деревянным зодчеством, понимание важности выполнения подготовительных рисунков-эскизов и зарисовок.

Задача: приобретение навыка работы с графическим материалом (гелиевая ручка).

Аудиторное задание: создание композиции на основе изучения древнерусского зодчества «Древнерусский город» графическим материалом.

Задания для самостоятельной работы: изучение русского зодчества по репродукциям, выполнение зарисовок.

Материалы: простой карандаш, формат А3, гелиевая ручка.

8. Бабочки на лугу. Композиция и ритм.

Цель: навыки компоновки пятен в формате листа, закрепление понятия ритм масс.

Задача: практика в освоении техники работы гелиевыми ручками

Аудиторное задание: представить, как на лугу порхают бабочки, нарисовать это на листе гелиевыми ручками.

Задания для самостоятельной работы: нарисовать композицию «Весёлые рыбки»

Материалы: лист формата А4, гелиевые ручки.

9. Царство птиц. Многообразие форм.

Цель: познакомить с понятием «форма» и многообразием форм, развитие фантазии, уход от штампов.

Задача: приобретение навыка рисования различных форм по воображению и фантазии.

Аудиторное задание: после прослушивания сказки В. Честнякова представить и нарисовать царство самых разнообразных птиц.

Задания для самостоятельной работы: придумать и нарисовать свою сказку про животных, «Прилёт птиц».

Материалы: набор художественных гуашевых красок, щетинные кисти №20 и №10, беличьи №5 и №3, карандаш, ластик, 1 лист формата А3.

10. Космос и Я. Фантазия. Лунные мечты. Смешение холодных с белым.

Цель: развитие фантазии.

Задача: закрепление практических навыков.

Аудиторное задание: создать по предложенной теме композицию, самостоятельно выбрав технику исполнения.

Задания для самостоятельной работы: портрет Лета или Осени.

Материалы: по выбору учащихся.

11. Весеннее дерево. Монотипия.

Цель: дать практику работы с акварелью и гуашевыми красками, закрепить навыки работы в технике монотипия.

Задача: приобретение практических навыков работы в технике монотипии и декоративного рисования.

Аудиторное задание: создать образ весеннего дерева

Задания для самостоятельной работы: придумать дерево (например, фруктовое, зимнее, мировое дерево и т. д. на выбор).

Материалы: акварельные краски, набор художественных гуашевых красок, кисти беличьи №8, 5,3, лист формата А3.

3 год обучения

1. Вводная беседа. Дикие животные. Цветной граттаж.

Цель: изучение новой техники граттаж, понимание важности подготовительного материала в работе над созданием композиции.

Задача: приобретение навыков процарапывания по покрытой чёрным цветом (состав чёрная тушь и белок) бумаги в создание графической работы.

Аудиторное задание: на основе изучения животных нашего края, выполнить графическую композицию в технике граттаж.

Задания для самостоятельной работы: зарисовать диких животных, выполнить эскизный поиск композиции.

Материалы: чёрная тушь, белок куриного яйца, формат А3, шило или любой острый предмет.

2. Листопад. Ритм. Бабочки на лугу. Композиция и ритм

Цель: закрепить понятие колорит, развить чувство ритма в композиции.

Задача: изучить цветной строй осени, научить изображать листья и деревья., поиск разнообразия тёплых и холодных оттенков, работа крупным мазком.

Аудиторное задание: из симметричных листочков различных пород деревьев, составить на палитре холодную гамму, сделать рисунки листьев на листе формата А3, тоже самое повторить с теплой и ахроматической гаммой, фон – тёплый, стволы деревьев холодные.

Задания для самостоятельной работы: изучить цветовую гамму листьев, деревьев, неба, собрать букет самых красивых осенних листьев; обратить внимание на конструкцию дерева, лист формата А3 покрыть любым осенним цветом, создать образ дерева, придумать ему жизненную историю.

Материалы: набор художественных гуашевых красок , ножницы, карандаш, ластик, несколько губок, 3 листа формата А3, листы формата А4, беличьи кисти №5 и №3.

3. Сказки А.С. Пушкин. Композиция по воображению

Цель: знакомство с сюжетной композицией и художниками иллюстраторами сказок; умение передать в композиции смысловую связь сказочного сюжета.

Задача: развитие фантазии, образного мышления, чувство цвета и творческие способности, закрепление полученных умений и навыков.

Аудиторное задание: по прочитанным сказкам А.С. Пушкина, выбрать сюжет и придумать композицию.

Задания для самостоятельной работы: смотреть иллюстрации художников и работать над созданием образов изображаемых персонажей.

Материалы: набор художественных гуашевых красок, кисти щетинные №20, №10, кисти беличьи №5, №3, карандаш, ластик, листы произвольного формата.

4. «Старый город». «Ритмы города».

Цель: закрепление понятий «ритм», «силуэт», «композиционный центр».

Задача: передача в рисунке пространственных явлений, смысловой связи, воспитание художественного вкуса, эстетическую отзывчивость.

Предлагаемое аудиторное задание: на основе репродукций по мотивам какой-либо исторической эпохи создать архитектурный образ города.

Задания для самостоятельной работы: придумать и нарисовать город художников.

Материалы: гелиевые ручки, формат А3, карандаш, фломастеры.

5. Пейзаж. Времена года. Русский лес.

Цель: знакомство с жанром пейзажа и русскими художниками пейзажистами.

Задача: закрепление навыков в работе с акварельными красками, воспитание любви к природе, эстетический вкус.

Аудиторное задание: на основе просмотра репродукций художников и собственных наблюдений нарисовать композицию пейзажа «Русский лес», по воображению используя полученные ранее навыки и умения.

Задания для самостоятельной работы: используя различные техники акварельной живописи, выполнить пейзаж на любое время года.

Материалы: акварельные краски, кисть беличья №8, лист формата А3 (торшон).

6. Акварельные заливки. Упражнение.

Цель: изучение возможностей акварельных красок.

Задача: выработать навыки выполнения акварельных заливок.

Аудиторное задание: залить одним цветом фон, выполнить на нем композицию.

Задания для самостоятельной работы: творческая композиция на свободную тему в технике акварельной живописи.

Материалы: акварельные краски, беличьи кисти №8, 5, 3, лист формата А3 (торшон).

7. Салюты. Техника «по-сырому».

Цель: дальнейшее изучение акварельной живописи.

Задача: закрепить навыки акварельной живописи по-сырому.

Аудиторное задание: смочив лист формата А3, сделать салюты по-сырому.

Задания для самостоятельной работы: праздничный салют или северное сияние.

Материалы: акварельные краски, кисти беличьи №8, 5, 3, листы формата А3.

8. Дождики и лужицы. Техника мазка.

Цель: изучить технику мазка в акварельной живописи, используя кисти различной толщины.

Задача: выработка практических навыков в акварельной живописи.

Аудиторное задание: выполнить композицию на заданную тему, используя различные мазки.

Задания для самостоятельной работы: ассоциативные композиции на передачу своего настроения (грусть, радость, вдохновение и т. д.).

Материалы: акварельные краски, кисти беличьи №8, №5, №3, карандаш, ластик, лист формата А3.

9. Выполнение итоговой работы.

Цель: закрепление навыков работы по композиции, умение добиваться выразительности и цельности композиции.

Задача: закрепление практических навыков.

Аудиторное задание: самостоятельный выбор сюжета и техники исполнения итоговой композиции.

Задания для самостоятельной работы: собирать дополнительный материал для создания композиции.

Материалы: по выбору учащихся.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

- знание элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципа сбора подготовительного материала и способа его применения для творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности, цвете, контрасте – в композиционных работах;
- 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;
- о движении в композиции;
- тональной, цветовой, линейной композиции;
- о создании декоративной композиции.

умения:

- выделять композиционный центр;
- собирать материал в работе над сюжетной композицией;
- уравнивать основные элементы в листе;
- трансформировать и стилизовать заданную форму.

навыки:

- владения техниками работы гуашью, графическими техниками;
- поэтапной работы над сюжетной композицией;
- создание орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

2 год обучения

знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о трёхмерном пространстве;
- о перспективе (линейной и воздушной);
- о плановости изображения;
- о точке зрения (горизонт);
- о ритме в станковой композиции.

умения:

- последовательно и поэтапно работать над сюжетной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей.

навыки:

- работать с палитрой, составление колеров;
- разработки сюжетов.

3 год обучения

знания:

- о пропорциях, об основах перспективы;
- о символическом значении цвета в композиции;
- об эмоциональной выразительности и цельности композиции.

умения:

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

навыки:

- разработки сюжета;
- использования зарисовок с натуры в композиции;
- создания целостности цветотонального решения листа.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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 счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить текущий контроль по разделам программы.

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого задания в конце 1 полугодия и творческого просмотра-выставки в конце 2 полугодия. Оценки могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы. Учитываются участие обучающихся в конкурсах и выставках различного уровня.

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится в конце 3 года обучения. Итоговая работа предполагает создание композиции на выбранную тему в любой технике исполнения.

Критерии оценок

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

- 5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на хорошем уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, аккуратным 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.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»

№ п/п	Критерии	Баллы			
		5	4	3	2
1	Выбор формата: размещение объектов изображения на картинной плоскости, соразмерность изображения листу бумаги.	гармоничное размещение объектов изображения на картинной плоскости, есть соразмерность изображения листу бумаги	размещение предметов на формате, но есть некоторая несоразмерность формату	изображение не соразмерно формату листа	объекты размещены в хаотичном порядке, не соразмерно плоскости листа
2	Владение законами композиции: организация предметной плоскости и объектов изображения на ней, передача их характерных особенностей и пропорций	правильное изображение объектов композиции, наличие композиционного центра	построение предметной плоскости и объектов изображения с недочетами, нет композиционного центра	объекты изображения расположены хаотично, отсутствие композиционного центра	плохая организация плоскости листа
3	Качество художественной выразительности: изображение объектов действительности живописными и графическими средствами	творческое изображение объектов действительности живописными и графическими средствами	не творческое изображение объектов действительности	не совсем выразительное изображение объектов действительности	плохое и не аккуратное исполнение работы
4	Техника изображения: применение выразительных средств художественного материала в соответствии с замыслом.	хорошее творческое исполнение	творческое исполнение на уровне	не выразительное исполнение	неряшливо выполненная работа
5	Завершенность работы: цельность, эмоциональная выразительность.	достаточная завершенность и эмоциональная выразительность работы	нет полной законченности в работе, но есть эмоциональная выразительность	нет законченности, слабая эмоциональная выразительность	работа не закончена и не выразительна
Итого (средний арифметический балл)					

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это даёт возможность преподавателю 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 чётко 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. Выполнение работы на формате в материале.

Работа над сюжетной композицией ведётся, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведённых на предмет. Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр репродукций, создание эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Итогом каждого из двух полугодий должны стать, законченные композиции в цвете и графике. Техника исполнения и формат работы обсуждаются с преподавателем.

Преподаватель должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. Работа должна быть доступна именно данному ученику. После выбора темы начинается индивидуальная работа с каждым учеником.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскизы, готовая 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, музеев и т. д.), участие в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Дидактические 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;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;

- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике раздела.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
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. Ациферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
5. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
6. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
7. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
8. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
9. Алпатов М. Композиция в живописи. М., 1940.
10. Гика М. Эстетика пропорций в природе и искусстве. М., 1936.
11. Дейнека Л. Рисунок и композиция // Учитесь рисовать. М., 1961.
12. Кочик О. Живописная система В. Э. Борисова-Муратова. М., 1980
13. Леонардо да Винчи. Избранные произведения. М., 1935.
14. Лаптев А. Некоторые вопросы композиции. Вопросы изобразительного искусства. М., 1964.
15. Репин И. Далекое — близкое. М.-Л., 1937.
16. Рабкин Е. Атлас цветов. М., 1956.
17. Ю.Тимердинг Г. Золотое сечение. Петербург, 1924.
18. Фальк Р. Беседы об искусстве. Письма. М., 1918.
19. Шафрановский И. Симметрия в природе. Л., 1968.
20. Шорохов Е. Основы композиции. М., 1979.
21. Шорохов Е. Композиция. М., 1986.
22. Шугаев В. Орнамент на ткани. М., 1979.
23. Чистяков П. Письма, записные книжки, воспоминания. М.

Список учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2000
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
4. Бесчастнов Н.П. Чёрно-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. Книжки. Дети. М.: Конец века, 1997
8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1995
9. Сокольникова Н.Н. Краткий словарь художественных терминов. Обнинск., 1996.

10. Беда Г.С. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция. М., 1981.
11. Кулебакин Г.А. Рисунок и основы композиции. М., 1978. -260 с.
12. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
13. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный

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, демонстрационные модели;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.