

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Детская художественная школа им. Р.С. Мэрдугеева» г. Улан-Удэ.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по УП "Станковая композиция"

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в
области изобразительного искусства

«ШКОЛА ЖИВОПИСИ»

Составитель: Надагурова Ю.В.

г.Улан-Удэ, 2023г.

«Рассмотрено и принято» Педагогическим советом ДХШ Протокол № 1 «31 » августа 2023 г. (дата рассмотрения)	«Утверждаю» зам. директора по УВР _____ А. А. Ульзутуева «31 » августа 2023 г. (дата утверждения)
---	---

Разработчик – Надагурова Юлия Владимировна, преподаватель высшей категории МАУ ДО ДХШ им Р.С. Мэрдыеева г. Улан-Удэ

Содержание

1. Пояснительная записка
2. Учебно-тематический план
3. Содержание УП
4. Требования к уровню подготовки, формы и методы контроля
5. Методическое обеспечение
6. Средства обучения, оборудование кабинета
7. Список литературы

Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Станковая композиция» занимает важное место в системе воспитания и образования в ДХШ. Изучение данного предмета важно для разностороннего художественного обучения и эстетического воспитания учащихся. Она способствует развитию мышления, творческого воображения, художественных способностей учащихся.

Курс станковой композиции решает задачу – дать учащимся понятия об основных закономерностях и элементах композиции, без знания которых не может быть сознательного подхода к творчеству. Композиция – это максимально организованная форма, раскрывающая смысл задуманного и строится по законам, правилам, приемам. Художественно-творческое развитие учащихся осуществляется по мере овладения навыками изобразительной грамоты.

Каждое из заданий данной программы включает в себя три обязательных элемента познания:

1. **Последовательное освоение двух- и трехмерного пространства.**
2. **Знакомство с основными законами, правилами, приемами композиции.**
3. **Изучение выразительных возможностей тона и цвета.**

В процессе обучения каждый учащийся должен овладеть навыками самостоятельного умения отражать жизненные впечатления в композициях, этюдах, рисунках. И должен знать:

1. Законы композиции:
2. Закон цельности
3. Закон типизации
4. Закон контрастов
5. Закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции единому замыслу
6. Правила композиции:
7. Передача ритма
8. Выделение сюжетно-композиционного центра

9. Симметрия, асимметрия
10. Расположение главного на втором пространственном плане
11. Формат и масштаб
12. Статика – динамика
13. Приемы композиции:
14. Пространство
15. Колорит
16. Точка зрения
17. Горизонтالي и вертикали
18. Диагонали
19. Типы композиции:
20. Замкнутая
21. Открытая
22. Совмещение одновременных событий
23. Средства композиции:
24. Точка
25. Линия
26. Штрих-линия
27. Пятно (тон, цвет)

Работа над композицией должна вестись методично, серьезно и последовательно.

Этапы выполнения станковой композиции:

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции станковой:

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.

Занятия строятся с учетом возрастных особенностей детей и, в первую очередь, учетом их пространственного мышления. Программа по станковой композиции тесно взаимосвязана с программой по рисунку, живописи, летней учебной практики. Важным звеном программы является работа с натуры и по наблюдению – при этом происходит обогащение замысла тематической композиции оригинальными, «живыми» решениями. В процессе обучения учащиеся знакомятся с различными изобразительными техниками и материалами – живописными и графическими – и учатся применять их на практике в своих учебных работах.

В процессе занятий преподаватель последовательно и целенаправленно формирует у учащихся чувство композиции. Опорные качества способностей, формируемых занятиями, с одной стороны, относятся преимущественно к области восприятия (развитость аналитико-синтетического взгляда на предмет), с другой стороны – к области моторики (опциональная область руки)

Цель программы – Создание механизма развития, реализации творческих способностей детей, психических процессов (воображения, восприятия и т.д.) и самовыражения. Воспитание художественного вкуса.

Задачи программы:

Научить строить композицию в определенной системе и последовательности.

Развивать способность искать, думать, фантазировать. Пользоваться такими понятиями, как, композиция, образ, знак.

Понимать природу, свойства, значения, изображающего знака в жизнедеятельности человека, общества, мировоззрения.

Основной формой проведения занятий является урок смешанного типа (лекция совмещается с практической работой).

В целях профессиональной и дисциплинарной подготовки учащихся необходимо регулярно проводить промежуточные просмотры с обсуждением во время выполнения заданий.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

1. - основы станковой композиции;
2. - цвет в станковой композиции;
3. - сюжетная композиция;
4. - декоративная композиция;
5. - создание художественного образа в композиции;
6. - графика;
7. - итоговая работа;

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Живопись» составляет 4 года: при 4-летней дополнительной общеобразовательной программе «Живопись» - с 1 по 4 классы

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

Общая трудоемкость учебного предмета живопись при 4-летнем сроке обучения составляет за год 280 часов.

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

Срок освоения образовательной программы «Школа живописи» 4 года.
Учебных недель 35.

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени								Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		
Годы обучения	1	2	3	4	5	6	7	8	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	8
Количество недель	16	19	16	19	16	19	16	19	140
Аудиторные Занятия	32	38	32	38	32	38	32	38	280
Вид промежуточной аттестации	П*	П	П	П	П	П	П	П	

П* - Просмотр

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету рисунок и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 5 до 10 человек). Групповых занятий от 11 до 15 человек. Мелкогрупповая и групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

- Аудиторные занятия: с 1 по 4 класс – 2 часа в неделю.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются, отражающие все 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;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса. В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

- Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской.

Учебно –тематический план

Первый год обучения.

первое полугодие

№	Наименование темы	Кол-во часов
1	Основы станковой композиции	16
2	Пейзаж, как жанр станковой композиции.	16
	Итого:	32

второе полугодие

№	Наименование темы	Кол-во часов
1	Одно фигурная, двух фигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции). Мифологический, религиозный жанр в станковой композиции.	38
	Итого:	38

Второй год обучения.

первое полугодие

№	Наименование темы	Кол-во часов
1	Трансформация и стилизация изображения. Анималистический жанр в станковой композиции.	32
	Итого:	32

второе полугодие

№	Наименование темы	Кол-во часов
1	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента	18
2.	Одно фигурная, двух фигурная и многофигурная композиция. Варианты построения схем	20
	Итого:	38

Третий год обучения.

первое полугодие

№	Наименование темы	Кол-во часов
1	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.	16
2.	Сюжетная композиция по литературному произведению	16
	Итого:	32

второе полугодие

№	Наименование темы	Кол-во часов
1	Исторический жанр в станковой композиции.	16
2.	Декоративная композиция по мотивам народного искусства	22
	Итого:	38

Четвертый год обучения.

первое полугодие

№	Наименование темы	Кол-во часов
1.	Интерьер в станковой композиции	12
2.	Бытовой жанр в станковой композиции.	32
	Итого:	32

второе полугодие

№	Наименование темы	Кол-во часов
1	Выполнение итоговой работы на свободную тему (на основе полученных навыков и знаний)	38
	Итого:	38

Содержание курса

Первый год обучения.

№	Наименование темы Толкование	Задача:	Кол- во часов
Первое полугодие.			
1	<p>Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников.</p> <p>Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.</p>	<p>Цель: знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции».</p> <p>Задача: знакомство с программой по станковой композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании композиций.</p>	16
2	<p>Пейзаж, как жанр станковой композиции. Предлагаемое аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.</p>	<p>Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного».</p> <p>Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа.</p> <p>Материалы и оборудование: ф-А3, акварель, методические пособия, иллюстрации, работы учащихся.</p>	16
Итого:			32
Второе полугодие.			

2	<p>Одно фигурная, двух фигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции).</p> <p>Предлагаемое аудиторное задание: Иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема).</p> <p>Самостоятельная работа: выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.</p>	<p>Цель: 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 других). Знакомство с понятием «цезура» в пространственном построении двух фигурной композиции на примере произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея».</p> <p>Задача: приобретение практических навыков при построении двух фигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга.</p> <p>Материалы и оборудование: ф-А3, гуашь.</p>	38
Итого:			38

Второй год обучения.

№	Наименование темы Толкование	Задача:	Кол- во часов
Первое полугодие.			
1.	<p>Трансформация и стилизация изображения.</p> <p>Предлагаемое аудиторное задание: трансформация формы трех предметов (лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций: - уменьшение ширины в два раза; - увеличение ширины в два раза; - изменение пропорций внутри</p>	<p>Цель: формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка.</p> <p>Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.</p> <p>Материалы и оборудование:</p>	32

	<p>предмета (пропорции горлышка, туловища предмета).</p> <p>Задание для самостоятельной работы: поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и величине.</p> <p>Создание сложной образной графической композиции. Вариант 1. Графический лист «Аллегория».</p>	ф-А3, гуашь, акварель, маркеры	
Итого:			32
Второе полугодие			
1.	<p>Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента.</p> <p>Предлагаемое аудиторное задание: разработка графического, цветового решения орнамента и композиции листа в целом. Выполнение композиции с включенным в нее орнаментом в заданном формате.</p> <p>Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала. Изучение материальной культуры времен и стран.</p>	<p>Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики.</p> <p>Задача: нестандартное решение композиции. Умение использовать орнамент как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Изучение материальной культуры различных времен и стран.</p> <p>Материалы и оборудование: ф-А3, тушь, перо, акварель, гуашь, маркеры, работы учащихся.</p>	18
2.	<p>Одно фигурная, двух фигурная и многофигурная композиция. Варианты построения схем (открытая/ закрытая, статическая/динамическая)</p>	<p>Цель: создание композиции</p> <p>Задачи: изучение разных схем построения фигуративной композиции, развитие навыков изображения людей в различных ракурсах)</p> <p>Материалы и оборудование: ф-А3, акварель</p>	20
Итого:			38

Третий год обучения.

№	Наименование темы Толкование	Задача:	Кол- во часов
Первое полугодие.			
1	<p>Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.</p> <p>Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная.</p> <p>Самостоятельная работа: исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.</p>	<p>Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».</p> <p>Задача: изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.</p> <p>Материалы и оборудование: ф-А3, гуашь, акварель, маркеры</p>	16
2.	<p>Сюжетная композиция по литературному произведению.</p> <p>Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.</p> <p>Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма.</p> <p>Самостоятельная работа: наброски кистью и тушью фигур людей и</p>	<p>Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат).</p> <p>Задача: приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.</p>	16

	животных с натуры и по воображению.	Материалы и оборудование: ф-А4, гуашь, цв. мелки.	
Итого: 32			
Второе полугодие			
1	Исторический жанр в станковой композиции.	Задача: Обозначить место и роль жанра в сравнении с другими близкими ему жанрами, такими как бытовой, мифологический и религиозный. Помочь учащимся подобрать сюжет и выстроить по нему композицию Материалы и оборудование: ф-А3, гуашь, акварель, мелки	16
2	Декоративная композиция по мотивам народного искусства	Задача: Развитие навыков сочетать объёмно-живописный и декоративно-плоскостной подход к композиции. Помочь учащимся выбрать наиболее узнаваемый сюжет и выразительно обыграть его в композиции. Материалы и оборудование: ф-А3, гуашь	22
Итого: 38			

Четвёртый год обучения.

№	Наименование темы Толкование	Задача:	Кол- во часов
Первое полугодие.			
1	Интерьер в станковой композиции	Задача: Развитие навыков построения интерьерного пространства в композиции, умение обыграть сюжет за счёт окружающего фигуры антуража. Материалы и оборудование: ф-А3, гуашь, акварель	16

2.	Бытовой жанр в станковой композиции.	Задача: Познакомить с одним из самых распространённых жанров в живописи, развитие создания навыков фигуративных композиций и взаимоотношение людей во взаимосвязи друг с другом Материалы и оборудование: ф-А3, гуашь, акварель	16
			Итого: 32
Второе полугодие.			
1	<p>Выполнение итоговой работы на свободную тему (на основе полученных навыков и знаний)</p> <p>Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры).</p> <p>Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания).</p> <p>Вариант 3. Декоративный натюрморт.</p> <p>Предлагаемое аудиторное задание:</p> <p>Вариант 1. Пространственно-плановое тональное и цветовое решение композиции, выбор формата.</p> <p>Вариант 2. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения.</p> <p>Вариант 3. Тональное решение эскизов натюрморта. Цветовое решение эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме. Отрисовки картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.</p> <p>Самостоятельная работа:</p> <p>Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры.</p>	<p>Цели и задачи: итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, наклонности и умение ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.</p> <p>Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой многофигурной тематической композиции.</p> <p>Материалы и оборудование:</p> <p>ф-А3, материал по выбору, иллюстрации, методический материал, работы учащихся</p>	38

Вариант 2. Сбор подготовительного материала, пространственно-плановое, тональное и цветное решение.		
		Итого: 38

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения

Знания:

1. понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
2. тональной, цветовой, линейной композиции;
3. о движении в композиции;
4. о ритме в станковой композиции;
5. о контрастах и нюансах;

Умения:

1. уравнивать основные элементы в листе;
2. четко выделять композиционный центр;
3. собирать материал в работе над сюжетной композицией;

Навыки:

1. владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
2. поэтапной работы над сюжетной композицией;
3. анализировать схемы построения композиций великими художниками.

2 год обучения

Знания:

1. понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
2. о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
3. о трехмерном пространстве,
4. о перспективе (линейной и воздушной);
5. о плановости изображения;
6. о точке зрения (горизонт);
7. о создании декоративной композиции;

Умения:

1. передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
2. последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
3. работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
4. передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
5. трансформировать и стилизовать заданную форму;

Навыки:

1. перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
2. анализировать схемы построения композиций великих художников;
3. работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
4. создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

Требования к уровню подготовки выпускников.

Обучение по данной программе должно послужить базой, крепкой основой для дальнейшего творческого развития учащихся, дать успешно перейти к следующему этапу художественного обучения. Актуальность и новизна программы состоит в ее направленности на создание условия для развития творческих возможностей ребенка, его фантазии, воображения, изобретательности. Воспитание человека, любящего и понимающего искусство, постепенно осознается важнейшей, приоритетной задачей современного общества.

В результате изучения станковой и декоративной композиции в курсе обучения в ДХШ каждый учащийся должен обладать определенной суммой знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного создания композиции, выполненной грамотно в соответствии с замыслом.

Учащийся должен:

1. Знать основные законы композиции
2. Знать основные правила композиции
3. Знать приемы и средства композиции
4. Грамотно и последовательно вести работу над композицией
5. Применять на практике основные законы и правила композиции
6. Применять знания, полученные по истории искусств, для анализа своей работы
7. Владеть различными материалами и применять их в соответствии с замыслом
8. Применять знания, полученные по живописи, рисунку для создания грамотных композиций

Выпускники, подготовленные по данному курсу, могут поступать в СУЗы и ВУЗы на отделения декоративно-прикладного искусства, факультет дизайна, четко представлять область дальнейшей деятельности, т.е. осознанно выбирать себе будущую профессию.

Перечень учебно-методического обеспечения.

1. печатные образцы упаковок различных товаров, открытки, специальные журналы и книги;

2. рекламные торговые и зрелищные плакаты, подобранные педагогом;
3. лучшие работы и упражнения учащихся прошлых лет;
4. методические разработки, пособия, схемы, выполненные педагогом.

Для выполнения практических заданий предусматривается применение доступных для учащихся материалов (тушь, бумага белая и цветная, картон, гелиевые ручки, маркер, фломастеры, использование ксерокса).

Литература

1. Алексеев С.С. «О цвете и красках» - М. Искусство 1995 г.
2. Архейм Р. «Искусство и визуальное восприятие» - М. 1974 г.
3. Козлов В.Н. «Художественное оформление текстильных изделий» - М. Легкая и пищевая промышленность 1981 г.
4. Сомов Ю.С. «Композиция в технике» - М. Машиностроение 1972 г.
5. Чернышов О.В. «Формальная композиция» - Минск, Харвест 1999 г.
6. Шорохов Е.В., Козлов Н.Г. «Композиция» - М. Просвещение 1978 г.
7. Шорохов Е.В. «Основы композиции» - М. 1979 г.
8. Белотин Э. М. Основы изобразительной грамоты. Издание второе, дополненное. – М.: Советская Россия. - 1961. – 183 с..
9. Ростовцев Н.Н., Терентьев А.Е. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием. – М.: Просвещение, 1987. – 175 с.
10. Даниэль С.М. "Искусство видеть" Ленинград "Искусство" 1990г.
11. Дыко Л.Г. "Основы композиции в фотографии" Москва "Высшая школа" 1989г.
12. Кагальдо А., Претте М. "Творчество и выражение" Москва "Советский художник" 1985г.
13. Сокольникова Н.М. "Основы композиции" Обнинск "Титул" 1996г.
14. «Юный художник»
15. «Художественная школа»