Рабочая программа учебного предмета «Композиция станковая»

Структура программы

1. Пояснительная записка

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

Срок реализации учебного предмета;

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

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;

Форма проведения учебных аудиторных занятий;

Цель и задачи учебного предмета;

Обоснование структуры программы учебного предмета;

Методы обучения;

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

2. Содержание учебного предмета

Учебно-тематический план;

Годовые требования. Содержание разделов и тем.

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

4. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

Критерии оценки.

5. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям;

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

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 на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств. Учебный предмет «Композиция станковая » направлен на общехудожественное образование и воспитание подрастающего поколения, тем самым, обеспечивая формирование культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории зрителей.

Практические занятия изобразительным искусством на художественном отделении школы искусств – средство общего эстетического воспитания школьников. Основная их цель – развитие художественно-творческих способностей детей, обеспечивающее возможность дальнейшей творческой работы в качестве самодеятельных художников или поступления в средние профессионально-художественные учебные заведения.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «*Композиция станковая*» со сроком обучения 4 года (для детей в возрасте от 6 лет), продолжительность учебных занятий составляет 34-35 недель в год.

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

Класс	**1кл**	**2кл**	**3кл**	**4кл**			
Продолжительность учебных занятий в год (в неделях)	34	34	34	34			
Срок реализации 4 года							
Количество часов на **аудиторные занятия** в неделю	**1**	**1**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**

*В связи с большой загруженностью учащихся в общеобразовательной школе самостоятельная работа программой не предусмотрена.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, **нагрузки,**	**Затраты учебного времени**							**Всего часов**
Годы обучения	**1-й**	**2-й**	**3-й**	**4-й**			
Количество недель	34	34	34	34			
Срок реализации 4 года								
Аудиторные занятия	34	34	34	34	-	-	-	136

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе составляет от 4 до 12 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. На групповых занятиях возможно сотрудничество учащихся разных лет обучения и возможностей. Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.

Цель и задачи учебного предмета

Целью является общеэстетическое воспитание, формирование практических умений и навыков, развитие творческой индивидуальности учащегося, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Задачи учебного предмета

* знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах изобразительного искусства;
* формирование знаний о правилах изображения предметов с натуры и по памяти;
* формирование знаний о станковой композиции;
* формирование умений и навыков работы с различными художественными материалами и техниками;
* развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в процессе создания художественного образа;
* развитие зрительной и вербальной памяти;
* развитие образного мышления и воображения;
* формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства;
* воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное.

Структура программы учебного предмета

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики учебного процесса:

* 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 учащихся;
* формы и методы контроля, система оценок;
* методическое обеспечение учебного процесса.

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).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Мольберты, столы, стулья, телевизор, две настольные лампы, куб, цилиндр, шар; муляжи фруктов и овощей, драпировки, натюрмортный фонд; работы по рисунку, живописи, композиции для примера (предоставляет педагог).

1. **СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА**

Программа учебного предмета «Композиция станковая» составлена с учетом сложившихся традиций реалистической школы обучения изобразительного искусства, а также принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание программы учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного мышления.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает 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
* цвет в композиции станковой
* сюжетная композиция
* декоративная композиция
* создание художественного образа в композиции
* графика
* итоговая работа

Предлагаемые темы заданий носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики.

Учебно – тематический план *(со сроком обучения 4 года)*

№ п/п	**Тема**	**Количество часов**
1 класс		
1	**Создание художественного образа в композиции:** Композиция, в которую входят осенний натюрморт и одна-две человеческие фигуры "С базара", "Едят арбуз", "С букетом цветов" и т.д.	3
2	Композиция пейзажа на тему "Осень"	3
3	Композиционное упражнение. Рисунок из 2-х фигур в движении. Темы "На стройке", "Ремонт в квартире"	3
4	Композиционный набросок, передающий профессиональную характеристику человека.	3
5	Композиция на тему "Труд". Средства композиционной выразительности.	3
6	Композиция на тему русской народной сказки	3
7	Коллективная декоративная работа к празднику	3
8	Композиция по наблюдению на тему "Окно"	3
9	Тема "Ритмы города".	3
10	Эскиз витража на тему "Лето"	3
11	Композиция на исторические сюжеты	2
12	**Переводной экзамен**: композиция на тему "Моя семья".	2
	Итого:	***34 часа***
2 класс		
1	**Цвет и тон для живописно – пластического решения сюжетной композиции.** Композиция по материалам летних впечатлений	2
2	Композиция городского пейзажа "Любимые уголки родного города"	2
3	Композиция фигуры в движении	3
4	Выполнение иллюстраций к детской книге, например к стихам С. Маршака, С. Михалкова, А. Барто и др.)	3
5	Фрагмент интерьера по памяти	2
6	Тема "Подводный мир" или "Экология"	3
7	Тема "Космос и человек" и темы из окружающей действительности	3
8	Тема "Фольклорный праздник"	3
9	Иллюстрация к классическому литературному произведению	3
10	Тема "Стихии природы". Комплексный урок.	3
11	Серия эскизов натюрмортов в определенном настроении: грустный, веселый,торжественный, задумчивый, важный, озорной и т.п.	3
12	Шрифтовая композиция в виде геометрической фигуры, птицы, цветка, рыбы, человека.	2
13	**Переводной экзамен:** композиция по библейским сюжетам	2
	Итого:	***34 часа***
3 класс		
1	**Сюжетная композиция**. Композиция по материалам летних впечатлений	4
2	Выполнение иллюстраций к литературным произведениям	4
3	Оформление стенгазеты	3
4	Композиция с одной фигурой в пейзаже	4
5	Композиция с фигурами людей в определенном действии или состоянии (по наблюдению) Тема "Прошлое, настоящее, будущее". Триптих	4
6	Выполнение вариантов декоративного оформления тканей, книг, упаковочной бумаги и других изделий с использованием различных композиционных схем линейного и сетчатого орнамента.	3
7	Декоративная композиция из разнообразных по форме объектов (букв, цифр, геометрических фигур, листьев, цветов, фигур людей, силуэтов животных и т.п.)	4
8	Иллюстрации к стихотворениям любимых поэтов или заданных	4
9	**Переводной экзамен**: композиция на тему «Родной город»	4
	Итого:	***34 часа***
4 класс		
1	**Создание художественного образа в композиции.** Пейзаж по памяти, передающий переходное состояние (свет в окнах в начале сумерек; солнечные проблески сквозь тучи; наступление рассвета)	3
2	Композиция с двумя-тремя фигурами в пейзаже	3
3	Работа над плакатом на общественно-политическую тему	3
4	Композиция с фигурами людей в интерьере ("Семья", "Занятие кружка", "Встреча" и т.п.)	3
5	Композиционный портрет с натуры	2
6	Эскиз театральной декорации	3
7	Эскиз театральных костюмов	3
8	Композиция по темам: "Скачки", "Всадники", "Прыжок в высоту", "Велосипедисты" на передачу движения	3
9	Эскизы на построение композиции пейзажа в нужном освещении: "Утро", "День", "Полдень", "Сумерки", "Вечер	3
10	Художественное оформление книги: обложка, титульный лист, заставка, иллюстрация полосная и полу полосная, концовка, буквица	3
11	Композиция по теме "Христианство- Православная Россия".	3
12	**Выпускной экзамен:** на свободную тему.	2
	Итого:	***34 часа***

1 класс (1 год обучения по 4-ОП)

Создание художественного образа в композиции:

Композиция, в которую входят осенний натюрморт и одна-две человеческие фигуры "С базара", "Едят арбуз", "С букетом цветов" и т.д. Композиция пейзажа на тему "Осень"

Композиционное упражнение. Рисунок из 2-х фигур в движении. Темы "На стройке", "Ремонт в квартире". Композиционный набросок, передающий профессиональную характеристику человека. Композиция на тему "Труд". Средства композиционной выразительности. Композиция на тему русской народной сказки. Коллективная декоративная работа к празднику. Композиция по наблюдению на тему "Окно". Тема "Ритмы города". Эскиз витража на тему "Лето". Композиция на исторические сюжеты.

Переводной экзамен: композиция на тему "Моя семья".

2 класс (2 год обучения по 4-ОП)

Цвет и тон для живописно – пластического решения сюжетной композиции. Композиция по материалам летних впечатлений. Композиция городского пейзажа "Любимые уголки родного города". Композиция фигуры в движении. Выполнение иллюстраций к детской книге, например к стихам С. Маршака, С. Михалкова, А. Барто и др.). Фрагмент интерьера по памяти. Тема "Подводный мир" или "Экология". Тема "Космос и человек" и темы из окружающей действительности. Тема "Фольклорный праздник". Иллюстрация к классическому литературному произведению. Тема "Стихии природы". Комплексный урок. Серия эскизов натюрмортов в определенном настроении: грустный, веселый,торжественный, задумчивый, важный, озорной и т.п. Шрифтовая композиция в виде геометрической фигуры, птицы, цветка, рыбы, человека.

Переводной экзамен: композиция по библейским сюжетам.

3 класс (3 год обучения по 4-ОП)

Сюжетная композиция.

Композиция по материалам летних впечатлений. Выполнение иллюстраций к литературным произведениям. Оформление стенгазеты. Композиция с одной фигурой в пейзаже. Композиция с фигурами людей в определенном действии или состоянии (по наблюдению) Тема "Прошлое, настоящее, будущее". Триптих. Выполнение вариантов декоративного оформления тканей, книг, упаковочной бумаги и других изделий с использованием различных композиционных схем линейного и сетчатого орнамента.

Декоративная композиция из разнообразных по форме объектов (букв, цифр, геометрических фигур, листьев, цветов, фигур людей, силуэтов животных и т.п.). Иллюстрации к стихотворениям любимых поэтов или заданных.

Переводной экзамен: композиция на тему «Родной город».

4 класс (4 год обучения по 4-ОП)

Создание художественного образа в композиции.

Пейзаж по памяти, передающий переходное состояние (свет в окнах в начале сумерек; солнечные проблески сквозь тучи; наступление рассвета). Композиция с двумя-тремя фигурами в пейзаже. Работа над плакатом на общественно-политическую тему.

Композиция с фигурами людей в интерьере ("Семья", "Занятие кружка", "Встреча" и т.п.).

Композиционный портрет с натуры. Эскиз театральной декорации. Эскиз театральных костюмов. Композиция по темам: "Скачки", "Всадники", "Прыжок в высоту", "Велосипедисты" на передачу движения. Эскизы на построение композиции пейзажа в нужном освещении: "Утро", "День", "Полдень", "Сумерки", «Вечер». Художественное оформление книги: обложка, титульный лист, заставка, иллюстрация полосная и полу полосная, концовка, буквица. Композиция по теме "Христианство - Православная Россия".

Выпускной экзамен: на свободную тему.

1. **ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ**

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» является приобретение обучающимися 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.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа предусматривает:

* *текущий контроль*
* *промежуточный контроль*
* *итоговую аттестацию.*

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

Итоговая аттестация в седьмом и четвёртом классе проводится в форме просмотра рисунков и итоговой работы.

Критерии оценок

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

оценки	**критерии**
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.

1. **МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА**

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 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 эскизы.
  5. Варианты тонально-композиционных эскизов.
  6. Варианты цветотональных эскизов.
  7. Выполнение работы на формате в материале.

Педагог помогает учащимся выбрать тему итоговой работы. При всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному учащемуся.

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.

1. **СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ**

Список методической литературы

1. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977
2. Волков Н. Н. Композиция в живописи. Таблицы. - М., 1977
3. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986
4. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
5. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. – Москва, Советский художник, 1988
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
7. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
8. Королькова А. Живая типографика. 2012, 2020

Список учебной литературы

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

2. Барышников А.П. Перспектива. - М., 1955

3. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008

4. Бесчастнов Н.П.Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008

5. Бесчастнов Н.П. Сюжетная графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2012

Средства обучения

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации;

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц, демонстрационные модели;

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.