|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| «Рассмотрено»  Педагогическим советом № 1  от 30 08.2024 г. | «УТВЕРЖДЕНО»  Приказом № 19/У от 30.08.2024 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Климова |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

**«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ**

**«КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»**

**срок обучения 4 года**

**Разработчик:** преподаватель первой квалификационной категории МБУ ДО ДШИ р.п. Воротынец Прядильникова Ольга Сергеевна.

р.п. Воротынец

2024г.

**Структура программы**

1. **Описание программы**

*- Характеристика программы*

*- Срок реализации программы*

*- Форма проведения учебных аудиторных занятий*

*- Цели и задачи учебного предмета*

*- Учебный план программы*

*- Методы обучения*

*- Описание материально-технических условий для реализации программы*

*- Планируемые результаты*

**II. Формы и методы контроля, система оценок**

*- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*

*- Критерии оценки*

**III. Методическое обеспечение программы**

**1.Описание программы**

**Характеристика программы**

**Композиция** - учебный предмет, направленный на подготовку к самостоятельной творческой деятельности.

Композиция в данной программе понимается не только как выполнение сюжетно - тематического произведения, но и как работа по организации всех элементов изображения, подчиненная реализации замысла.

Слово «композиция» происходит от латинского слова «compositio» - составление, сопоставление, расположение, соединение. Исследователь композиции в области изобразительного искусства Н.Н. Волков в своей работе «Композиция в живописи» дал следующее определение композиции: «Композиция — составление и расположение частей целого, удовлетворяющее следующим условиям:

1. ни одна часть целого не может быть изъята или заменена без ущерба для целого;
2. части не могут меняться места без ущерба для целого;
3. ни один новый элемент не может быть присоединен к целому без ущерба для целого».

Программа рассчитана на четыре года обучения по 2 часа занятий в неделю. Возраст учащихся при поступлении – 11-12 лет.

Цель преподавания дисциплины:

1. развитие творческого мышления, наблюдательности и воображения.

Предмет композиции включает в себя практические занятия и

теоретические беседы.

Практические занятия решают задачи:

1. формировать способность к творческой работе;
2. наблюдать жизнь;
3. воспитывать привычку делать натурные зарисовки,

наброски, этюды;

1. разрабатывать сюжеты композиции;
2. делать эскизы на различные темы в зависимости от вида и жанра изобразительного искусства.

Теоретические беседы решают следующие задачи:

1. дать знание основных законов, правил, приемов и средств композиции;
2. анализировать композиционные приемы и средства выдающихся русских и зарубежных художников.

Программа по композиции тесно взаимосвязана с программами по

рисунку и живописи. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по рисунку и живописи обязательны требования к композиционному решению листа, а в программе по станковой композиции ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Метод обучения ориентирован на работу с натуры, на изучение окружающей жизни, на решение образных задач.

Художественно - творческое развитие учащихся осуществляется по мере овладения навыками изобразительной грамоты.

Обучение композиции строится на логической связи одного задания с другим, с постепенным усложнением понятий и требований, от схем формальных композиций к повторению этих схем в сюжетно-образных предметных композициях.

Система выстраивается с учетом возрастных особенностей детей и особенностей пространственного мышления.

В первом классе учащиеся выполняют краткосрочные задания — упражнения в размере 1/8 листа ватмана, итоговые композиции в размере 1/2 листа ватмана.

Со второго класса вводятся тональные и цветовые поисковые эскизы. Основным рабочим материалом является гуашь, черная тушь, мягкий карандаш, белая и тонированная бумага.

На уроках широко применяется наглядный материал: картины, репродукции произведений художников, лучшие работы учащихся школы, студентов художественного училища, учебно-методические таблицы, иллюстрирующие основные законы и средства композиции.

**Срок реализации программы**

Срок реализации Программы предмета оставляет 4 года для детей в возрасте от 11 – 12 лет до 15-16 лет включительно

**Форма проведения учебных аудиторных занятий**

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 12 человек). Продолжительность каждого урока — 45 минут.

Между занятиями установлен перерыв 10 минут.

**Цели и задачи программы**

**Цель программы**

**Цель** дополнительной общеразвивающей образовательной программы в области изобразительного искусства заключается в выявлении и развитии творческих способностей ребенка и обеспечении основы для формирования социально адаптированной, интеллектуально и духовно реализованной личности.

**Задачи:**

• формирование у детей знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства;

• развивать память, произвольное внимание, творческое мышление и воображение;

• развивать творческий потенциал ребенка;

**Учебный план программы**

**УЧЕБНЫЙ ПЛАН**

**Предмет «Композиция станковая»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кол-во  часов | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Теоретические основы композиции**

Основные закономерности композиции объективны, так как отражают общие законы природы и общества; они существуют независимо от особенностей тех или иных школ, направлений, течений, от субъективных взглядов отдельных художников.

Художественный образ - это сплав эмоционального и рационального восприятия в познании и отражении объективной реальности. Он призван воздействовать и на чувства, и на умы людей. Художественный образ характеризуется несколькими важными чертами и свойствами:

1) наличием индивидуального, характерного;

2) наличием общего, типического;

3) наличием эстетического отношения художника к отображаемому миру;

4) наличием вымысла и творческого воображения;

* + - новизной восприятия.

**1 класс**

Обучение в первом классе начинается с развития образного и композиционного мышления. Учащиеся знакомятся с понятиями:

* «композиция»;
* «композиционный центр»;
* «компоновка в листе»;
* «формат листа»;
* «художественный образ»;
* «эскиз»;
* «силуэт» (пятно);
* «ритм».

Основные требования к композициям — эмоциональность, выразительность, смелость в работе, отсутствие стереотипов.

Поиск основных цветовых, тональных отношений ведется сразу на листе. Решение плоскостное. Главное внимание уделяется передаче настроения ребенка.

**1 класс**

**Учебно-тематический план**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование тем | Количество  часов |
| **Тема 1.** | Введение в предмет «Станковая композиция». | 2 |
| **Тема 2.** | Силуэт | 6 |
| **Тема 3.** | Симметрия и асимметрия в композиции. | 10 |
| **Тема 4.** | Равновесие в композиции. | 10 |
| **Тема 5.** | Главное и второстепенное. Способы выделения главного. | 14 |
| **Тема 6.** | Формат. Виды форматов. | 10 |
| **Тема 7.** | Ритм. | 20 |
| **Итого:** |  | 72 |

**Содержание курса**

**Тема 1.** **Введение в предмет «Станковая композиция».**

***Цели:***

* познакомить с понятиями «Композиция», «Станковая композиция»;
* научить организовывать плоскость листа, выделять главное пятно в композиции размером.

***Содержание:***

Курс обучения начинается с вводной беседы, рассказывающей о композиции, ее месте в изобразительном искусстве (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство).

На первом уроке раскрываются роль главного и второстепенного в композиции, способы выделения главного при помощи размера.

***Практическая работа:***

Выполняются упражнения-игры на организацию формального пятна или нескольких пятен в листе:

* «одинокая клякса»;«веселая клякса»;«кляксы поссорились»;«кляксы помирились»;«кляксы разбежались».

Далее наиболее интересные и выразительные пятна переводятся в образы животных, людей. Главное условие — пятна на должны изменять своего местоположения и размера. Работа ведется без карандаша, кистью «от пятна»;

одно из пятен должно быть крупнее другого — быть главным.

***Материалы:* гуашь, кисть, 1/8 листа ватмана.**

**Тема 2. Силуэт.**

***Цели:***

* научить цельно видеть и изображать предметы в композиции;
* показать влияние тона на характер силуэта;
* развить наблюдательность.

***Содержание:***

Урок начинается с беседы о силуэте, как одном из выразительных средств композиции. Приводятся примеры силуэтов. Отрабатывается влияние тона на изменение характера силуэта: силуэт мягкий, жесткий, резкий и т. д. (черное на белом, серое на белом, черное на сером).

***Практическая работа:***

Выполняются упражнения на темы:

«Птицы в лесу»;

«Заснеженные дороги».

Упражнения выполняются на тонированных листах бумаги. Работа ведется кистью без карандаша.

***Материалы:*** гуашь (монохромная гамма), 1/4 листа ватмана.

**Тема 3. Симметричная и асимметричная композиция.**

***Цели:***

* познакомить с понятиями симметрии и асимметрии ;
* закрепить навыки работы пятнами и тоновыми отношениями.

***Содержание:***

Урок начинается с беседы о симметрии и асимметрии в природе и в искусстве. Приводятся примеры симметричных и асимметричных композиций. Обращается внимание на то, что в станковой живописи чаще используется асимметричная композиция. Рассматривается влияние симметричного и асимметричного расположения предметов на настроение в картине.

***Практическая работа:***

Выполняются упражнения на предложенную тему. Варианты:

«Дворец»;

«Сказочный город».

Упражение выполняется в двух вариантах — симметричном и асимметричном.

Работа ведется кистью без карандаша.

***Материалы:*** гуашь (монохромная гамма), 1/4 листа ватмана.

**Тема 4. Равновесие в композиции.**

***Цели:***

* развитие композиционного мышления;
* познакомить с понятием «равновесие» в композиции;
* познакомить с понятием «тяжести» пятна;
* показать влияние размера расположения, цвета и тона пятна на ощущение его «тяжести»;
* научить добиваться равновесия в асимметричной композиции.

***Содержание:***

Урок начинается с беседы о равновесии. Приводится пример качелей, весов. Демонстрация уравновешенных и неуравновешенных композиций. Учащиеся знакомятся со способами достижения равновесия в асимметричной композиции.

***Практическая работа:***

Выполняется ряд быстрых упражнений:

- расположить на листе тонированной или белой бумаги один элемент любой формы, но при этомгармонически сочетающийся по цвету с фоном. Найти для этого элемента такое место, которое было бы уравновешено в листе.

- расположить на листе тонированной или белой бумаги несколько элементов одинаковой формы и цвета, но разного размера таким образом, чтобы получилась уравновешенная асимметричная композиция.

- подобное упражнение, но использованием элементов, разных не только по размеру, но и по форме.

- упражнение с использованием элементов, одинаковых по форме, но разных по размеру и по тону.

Далее наиболее удачная композиция выполняется на увеличенном формате, пятна переводятся в образы животных, предметов. Пятна не должны изменять своего местоположения и размера.

***Материалы:*** тонированная и белая бумага, гуашь, 1/8 и 1/4 листа ватмана.

**Тема 5. Главное и второстепенное в композиции. Способы выделения главного.**

***Цели:***

* познакомить с понятием «композиционный центр»
* научить приемам выделения композиционного центра;
* научить чувствовать размерные соотношения плоскости и изображения;
* повторение темы «равновесие».

***Содержание:***

Беседа о главном и второстепенном в жизни и в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений художников. Учащимся предлагается проанализировать, что в картине главное, какими средствами художник обращает внимание зрителя на главное. Рассказ о композиционном центре и его значении.

Учащиеся знакомятся со способами выделения композиционного центра по размеру, смыслу, тону, форме, цвету.

***Практическая работа:***

**Задание 1.**

Выполняется несколько композиций, отвечающих всем основным требо-

ваниям (равновесие, главное и второстепенное), где композиционный центр выделяется:

а) по размеру;

б) по форме;

в) по цвету;

г) по тону;

Тема композиций - «Натюрморт». Для упрощения задания учащимся предлагается ряд предметов, из которых можно скомпоновать натюрморт (предметы, простые по форме, тону и цвету). Работа ведется без карандаша, кистью «от пятна» на тонированной бумаге.

***Материалы:*** гуашь, тонированная бумага, 1/8 листа ватмана.

**Задание 2.**

Выполнить готовый эскиз в цвете, взяв за основу один из форэскизов.

***Материалы:*** гуашь, 1/4 листа ватмана

**Тема 6. Формат. Виды форматов.**

***Цели:***

* развитие композиционного мышления;
* закрепление полученных навыков;
* показать роль формата в создании художественного образа;
* раскрыть особенности учебных и сюжетно-образных задач при выборе формата;
* научить организовывать формат с помощью пятен и линий.

***Содержание:***

Серия уроков начинается с беседы о формате, как одном из выразительных средств композиции. Учащиеся знакомятся с видами форматов. Особое место отводится роли формата в раскрытии идеи художника, передаче задуманного художественного образа.

Вводятся понятия «форэскиз», «эскиз». В ходе беседы преподаватель демонстрирует репродукции, форэскизы, эскизы.

Далее преподаватель раскрывает особенности учебных и художественно — образных задач при выборе формата, проводит собственный показ углем на листе ватмана компоновки предметов в разных форматах, раскрывает зависимость формата от силуэта пятна.

***Практическая работа:***

**Задание 1.**

В нескольких разных форматах выполнить композиции на тему «пейзаж». Найти тональную разницу элементов.

***Материалы:*** мягкий карандаш, уголь или гуашь (ограниченная палитра), 1/8 листа ватмана.

**Задание 2.**

Выполнить готовый эскиз в цвете, взяв за основу один из форэскизов.

***Материалы:*** гуашь, 1/4 листа ватмана

**Тема 7. Ритм.**

***Цель:***

* раскрыть понятие «ритм», «упорядоченный ритм», «хаотичный ритм», «сгущение ритма», «разряжение ритма».

***Содержание:***

Серия уроков начинается с беседы о ритмах в окружающем мире, о разнообразии ритмов:

* ритмы в звуках — бой и тиканье часов, стук шагов — частый шаг, бег, медленный тяжелый шаг, биение сердца, стук колес, хлопки в ладоши и т. д.
* Ритмы в движениях — движение секундной стрелки, морганье глаз, движение рук дирижера, скрипача, барабанщика;
* ритмы вокруг вокруг нас (объекты, предметы) — забор, звезды, деревья, окна, ступени, книги на полке и т. д.
* Учащиеся вовлекаются в беседу при помощи наводящих вопросов, ищут различные ритмы в окружающем мире, делая для себя открытия, что ритмы повсюду, и это закон жизни, который должен иметь отражение в композиции. Беседа сопровождается показом репродукций.

Урок начинается с беседы о равновесии. Приводится пример качелей, весов. Демонстрация уравновешенных и неуравновешенных композиций. Учащиеся знакомятся со способами достижения равновесия в асимметричной композиции.

***Практическая работа:***

**Задание 1.**

1. Выполнить упражнение на сгущение и разряжение ритма пятен, линий, форм. Тема: «Ограда».

***Материалы:*** мягкий карандаш, уголь или гуашь, 1/8 листа ватмана.

1. Упражнение «Деревянный забор с калиткой». Деревянный забор можно оживить ведром, банками, ковриком или птицами.

***Материалы:*** гуашь, мягкие материалы, 1/4 листа ватмана.

**Задание 2.**

Вводятся понятия «упорядоченный ритм», «сгущение и разряжение ритма».

Выполнить композицию на передачу упорядоченного ритма.

Тема - «Древнерусский город». Работа над композицией ведется после предварительных эскизов.

***Материалы:*** гуашь (монохромная гамма), 1/2 листа ватмана.

**Задание 3.**

Вводится понятие «хаотичный ритм».

***Практическая работа:***

Выполнить композицию в цвете:

- в теплом колорите- в холодном колорите,- в контрастной цветовой гамме.

Темы: «Старое дерево», «Сказочный лес».

***Материалы:*** гуашь, 1/4 листа ватмана.

**2 класс**

Во втором классе углубляются и закрепляются те знания и умения, которые учащиеся получили в первый год. Вводятся темы на основе натурных зарисовок. Раскрываются понятия: «образ», «контраст», «угловая композиция», «открытая композиция», «закрытая композиция». Вводятся темы на основе натурных наблюдений. Особое внимание уделяется формированию у ребят умений давать образную характеристику персонажам и явлениям. Обязателен поиск композиционного решения.

**Учебно-тематический план**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование тем | Количество  часов |
| **Тема 1.** | Повторение. Работа на основе пленэрных этюдов, зарисовок. | 8 |
| **Тема 2.** | Виды композиций. | 14 |
| **Тема 3.** | Фрагментарность в композиции. | 14 |
| **Тема 4.** | Художественный образ в композиции. | 8 |
| **Тема 5.** | Форма как средство выражения художественного образа. | 10 |
| **Тема 7.** | Цвет как средство выражения художественного образа. | 8 |
| **Тема 8.** | Контраст в композиции. | 10 |
| **Итого:** |  | 72 |

**Тема 1. Повторение. Работа на основе пленэрных этюдов, зарисовок.**

***Цели:***

* повторение знаний, полученных в первый год обучения (силуэт, композиционный центр, равновесие, ритм, формат);
* развитие композиционного мышления.
* учить поиску решения на основе собранных материалов;

***Содержание:***

Урок начинается с беседы о приемах и средствах композиции, изученных в прошлом году (формат, ритм). Обсуждаются зарисовки и этюды, выполненные во время пленэрной практики. На примере собственных работ и работ старшеклассников преподаватель показывает, как можно использовать материалы пленэра для выполнения композиции.

***Практическая работа:***

Выполнить композицию на основе пленэрных материалов, используя знания, полученные в прошедшем году. Темы на выбор: «У нас во дворе», «Мое любимое животное», «Среди трав». Работа над композицией ведется после предварительных эскизов. Работа большими тоновыми и цветовыми отношениями.

***Материалы:*** мягкие материалы или гуашь, 1/2 листа ватмана.

**Тема 2. Виды композиции.**

***Цели:***

* развитие композиционного мышления;
* познакомить с тремя видами построения композиции;
* повторить значение формата в создании художественного образа.

***Содержание:***

Серия уроков начинается с беседы об организации формата листа при помощи различных композиционных схем. Учащиеся знакомятся с некоторыми видами построения станковой композиции:

* угловая, асимметричная композиция;
* открытая, сквозная композиция;
* закрытая, замкнутая компо­зиция.

***Практическая работа:***

**Задание 1.**

Выполнить композицию на тему «пейзаж». Варианты: «Современный пейзаж», «Индустриальный пейзаж», «Фантастический или сказочный пейзаж». В течение 12 часов ведется работа над тональными и цветовыми эскизами. Работа ведется без карандаша, «от пятна».

***Материалы:*** *гуашь, пастель, 1/8 листа ватмана.*

**Задание 2.**

Из многочисленых форэскизов выбрать наиболее выразительный эскиз и на его основе выполнить итоговую композицию в цвете.

***Материалы:*** *гуашь, 1/2 листа ватмана.*

**Тема 3. Фрагментарность в композиции.**

***Цели:***

* познакомить с приемом «фрагментарность»;
* научить организовывать формат листа, используя его края.

***Содержание:***

Серия уроков начинается с беседы о художественном приеме, который часто используется в компо­зиции для передачи ритма, движения — фрагментарность предметов и объектов. Например: часть автобуса, часть дома. В ходе беседы демонстрируются репродукции, в которых художники используют не только центральное поле листа (холста), но и его край.

***Практическая работа:***

**Задание 1.**

Выполнить композицию на тему «Мир предметов». Варианты: кухонные полки, полки с инструментами. Работа над композицией ведется после предварительных эскизов.

***Материалы:*** *гуашь, 1/8 и 1/2 листа ватмана.*

**Задание 2.**

Выполнить композицию на тему «Техника». Варианты: «Корабли», «Самолеты», «Машины». Работа над композицией ведется после предварительных эскизов.

***Материалы:*** *гуашь, 1/8 и 1/2 листа ватмана.*

***Тема 4. Художественный образ в композиции.***

***Цели:***

* развитие воображения и ассоциативного мышления;
* закрепить понятия «художественный образ», «цвет-образ», «предмет-образ».

***Содержание:***

Уроки проходят в форме игры на ассоциации. Учащимся предлагается рассмотреть различные предметы: старую лампу, рукавичку, самовар, мячик, утюг и т. д. и представить каждый предмет в образе какого-либо человека. В ходе игры учащиеся должны описать свои ассоциации, например: характер человека, его одежду, среду пребывания и т. д. Учащиеся должны стремиться через цвет передать свое настроение.

***Практическая работа:***

Выполнить 2-3 работы, в которых привычные бытовые предметы оживают. Работа над композицией ведется без предварительных эскизов.

***Материалы:*** *гуашь, 1/2 листа ватмана, широкая кисть.*

***Тема 5. Форма как средство выражения художественного образа.***

***Цели:***

* познакомить с влиянием формы пятна на создание художественного образа;
* развитие навыков выражения эмоций;
* развитие ассоциативного мышления.

***Содержание:***

Урок начинается с беседы о простейших формах пятна (квадрат, треугольник, круг, форма «амебы») и их выразительных свойствах. Далее преподаватель демонстрирует более сложные формы пятна на примере силуэтов животных, растений и обсуждает, какие ассоциации они вызывают (злое, доброе, изящное, испуганное, угловатое, плавное и т. п.). Рассказ о возможности художественного преувеличения формы для достижения большей выразительности.

Демонстрация произведений художников.

***Практическая работа:***

**Задание 1.**

Внимательно рассмотреть природные силуэты листьев растений (одуванчик, клен и т. п.) или силуэты животного (кошка, собака, курица). Сделать зарисовку «от пятна». Затем посредством преувеличения выразить через форму пятна образ «доброго» и «злого» растения или животного.

**Материалы:**  мягкий карандаш, или черная и белая гуашь, тушь, 1/4 листа ватмана, тонированная и белая бумага.

**Задание 2.**

Выразить через силуэт более сложный образ. Варианты: «хвастун», «драчун», «испуганный малыш», «гордец», «добряк». Предварительно изучить силуэты животного (петуха, кота, собаки и т. п.).

**Материалы:**  тушь или черная и белая гуашь, 1/4 листа ватмана, тонированная и белая бумага.

***Тема 6. Цвет как средство выражения художественного образа.***

***Цели:***

* закрепить понимание влияния цвета на создание художественного образа;
* развитие навыков выражения эмоций;
* развитие ассоциативного мышления.

***Содержание:***

Урок начинается с демонстрации выкрасок различных цветов. Учащиеся называют и поясняют ассоциации, которые вызывает у них тот или иной цвет (физические, эмоциональные, предметные). Далее преподаватель рассказывает о воздействии цвета на человека. Учащиеся рассматривают репродукции произведений художников, обсуждают, какое настроение в произведении и каким колоритом оно создается.

***Практическая работа:***

**Задание 1.**

Выразить цветом и формой ассоциации, вызванные словосочетания-

ми. Варианты: «хмурый день», «счастливый день», «удача», «ярмарка», «одиночество», «танец».

На первых этапах работы выполняются быстрые эскизы, без стремления к излишней тщательности и конкретности; важно добиться удачного колористического решения. Наиболее удачные эскизы дорабатываются введением дополнительных деталей. Важно правильно подобрать к определенному колористическому решению форму пятна или пятен, которые бы обогатили, дополнили образ, а не разрушили его.

***Материалы*:** гуашь, 1/8 листа ватмана.

**Задание 2.**

Прослушать «Вальс цветов» П. И. Чайковского, «Элегию» С. В. Рахманинова. Эти произведения имеют свою цветовую окраску. Постаратьсянайти

цвета и формы, которые бы соответствовали данным произведениям. Эскизы выполняются параллельно со звучанием музыки.

***Мат*ериалы:**  гуашь, пастель, тонированная и белая бумага, 1/8 листа ватмана.

**Задание 3.**

Выполнить композицию на одну из предложенных тем: «Царство доброй волшебницы», «Царство злой колдуньи», «У Бабы — Яги», «Зловещий лес», «Дворец прекрасной царевны» и т. п. (демонстрация произведений В. Васнецова, И.Билибина). Работа над композицией ведется после предварительных эскизов.

***Мат*ериалы:** гуашь, 1/4 или 1/2 листа ватмана.

***Тема 7. Контраст в композиции.***

***Цели:***

* развитие восприятия контрастов в окружающем мире;
* научить использовать контраст для передачи художественного образа.

***Содержание:***

Серия уроков начинается с беседы о контрастах в окружающем мире, о контрастах форм, величин, характеров, цвета, тона (день - ночь, холод - жара, большое - маленькое, свет — тень, толстое — тонкое, черное — белое, старое — новое, грустное — веселое и т. д.). Раскрывается роль контрастов в повышении эмоциональной напряженности и выразительности композиции. Демонстрация иллюстраций, в которых используется контраст.

***Практическая работа:***

Выполнить композицию на тему «большое и маленькое». Передать в композиции не только контраст размеров, но и форм, характеров, тонов. Задания выполняются на различных форматах.

***Материалы:*** гуашь, 1/4 или 1/2 листа ватмана.

**3 класс**

На третьем году обучения большое внимание уделяется работе над форэскизами (поиск композиционного и цветового решений), развитию пространственного мышления, изучению способов передачи пространства в композиции. Раскрываются понятия: «статика», «динамика». Большое внимание уделяется переднему плану, через который раскрывается замысел композиции.

**Учебно-тематический план**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование тем | Количество  часов |
| **Тема 1.** | Повторение. Работа на основе пленэрных зарисовок, этюдов. Контраст, создание образа. | 10 |
| **Тема 2.** | Динамика. | 12 |
| **Тема 3.** | Статика | 12 |
| **Тема 4.** | Пространство в композиции. | 12 |
| **Тема 5.** | Эмоциональный настрой в композиции. | 12 |
| **Тема 6.** | Итоговая работа. | 14 |
| **Итого:** |  | 72 |

***Тема 1. Повторение.***

***Цели:***

* повторение знаний, полученных за второй год обучения (контраст, создание образа);
* развитие умения работать с предварительными поисковыми тоновыми и цветовыми форэскизами;
* развитие композиционного мышления.

***Содержание:***

Урок начинается с беседы о приемах и средствах композиции, изученных в прошлом году. Преподаватель напоминает основные понятия, пройденные учащимися за курс двухлетний курс. Рассматривание пленэрных работ, акцентирование на наиболее удачных моментах, особое внимание уделяется работам, в которых прослеживается какой — либо образ (ветхий домик, радостный одуванчик, вредная коза, грозная туча, веселый жеребенок, уютное окошко и т. п.).

***Практическая работа:***

На основе накопленного материала выполнить композицию, используя прием контраста. Объекты могут быть контрастными по размеру, смыслу, тону, форме (избушка среди типовых домов, старая собака и котенок и т. п.). Работа ведется после предварительных тоновых и цветовых эскизов.

***Материалы:*** гуашь или пастель, 1/2 листа ватмана.

***Тема 2. Динамика.***

***Цели:***

* изучение понятия «динамика»;
* изучение принципов создания динамических композиций.

***Содержание:***

Урок начинается с беседы о живописных произведениях, в которых присутствует движение, демонстрации репродукций. Вместе с учащимися преподаватель анализирует, какими средствами художники передают движение. Раскрывается понятие «динамика».

***Практическая работа:***

Выполнить динамическую композицию. Варианты тем: «Поездка», «Путь», «Погоня». Работа ведется после предварительных эскизов, набросков. Желательна экскурсия на зарисовки на ипподром.

***Материалы:*** гуашь, 1/2 листа ватмана.

***Тема 3. Статика.***

***Цели:*** изучение понятия «статика»;изучение принципов создания статических композиций.

***Содержание:***

Урок начинается с демонстрации статичных произведений. Преподаватель предлагает охарактеризовать состояние, изображенное в картинах. Раскрывается понятие «статика». Вместе с учащимися преподаватель анализирует способы передачи статичности.

***Практическая работа:***

Выполнить статическую композицию. Варианты тем: «Тихий уголок», «Летний зной», «Спокойный вечер».

***Материалы:*** гуашь, 1/4 листа ватмана.

***Тема 4. Пространство в композиции.***

***Цели:***

* изучение приемов передачи пространства в изобразительном искусстве;
* развитие композиционного мышления;
* повторение изученного материала;
* развитие навыков использования законов воздушной перспективы.

***Содержание:***

Серия уроков начинается с беседы о способах изображения пространства на плоскости. Преподаватель напоминает о законах линейной и воздушной перспективы, о понятиях «первый план», «второй план», «дальний план». Для создания глубины и пространства в композиции передний план решается контрастно и четко, дальний план — обобщенно.

***Практическая работа:***

Выполнить композицию с выраженным передним и дальним планом. Композиционный центр располагается на переднем плане. Темы: «На улице», «Мой город», «В деревне». Композиция должна быть статической или динамической. Работа ведется с предварительными тоновыми и цветовыми форэскизами, выполняются наброски и зарисовки.

***Материалы:*** гуашь, 1/2 листа ватмана.

***Тема 5. Эмоциональное состояние в композиции.***

***Цели:***

* повторение понятия «художественный образ» и приемов его создания;
* развитие эмоционального отношения к работе;

***Содержание:***

Серия уроков начинается с повторения понятия «художественный образ» и средств его выражения. Преподаватель демонстрирует эмоционально насыщенные произведения (импрессионистов, экспрессионистов), учащиеся дают свою характеристику чувствам и эмоциям, возникающим при рассматривании произведений, стараются анализировать, каким образом художники добиваются выразительности.

***Практическая работа:***

**Задание 1.**

Выполнить иллюстрацию к выбранному стихотворению (предлагаются стихи русских поэтов 20 века ). Основная задача - за счет колорита, формы силуэтов и тонового решения выразить настроение стихов. Работа ведется обобщенно, без проработки деталей. Предварительно выполняются эскизы. Особое внимание уделяется передаче пространства в компо­зиции.

***Материалы:*** гуашь, формат по выбору учащегося.

**Задание 2.**

Создать образ персонажа из славянских мифов, легенд. Варианты: «Зловещий леший», «Вредная кикимора», «Птица Сирин», «Добрый дед - домовой», «Грозный Перун» и т. п. Перед выполнением работы преподаватель демонстрирует произведения В. Васнецова, М. Врубеля, беседует о старинных русских поверьях. Работа ведется без эскизов.

***Материалы:*** гуашь, 1/2 листа ватмана.

**Задание 3.**

Выполнить компо­зицию с выраженным эмоциональным настроем на заданную тему. Варианты тем: «Ненастье», «Ясное утро», «Весенний полет». Обращается внимание на раскрытие темы не только через состояние природы, но и через сюжет компо­зиции, колорит, персонажей. Работа ведется с предварительными форэскизами, набросками, этюдами. Обращается внимание на передачу пространства.

***Материалы:*** гуашь, 1/2 листа ватмана.

***Тема 6. Итоговая работа.***

***Цели:***

* закрепление знаний и навыков, полученных в течение года.
* развитие композиционного мышления.

***Содержание:*** преподаватель подводит итоги, обсуждает с ребятами изученный материал, заинтересовавшие темы. Демонстрирует произведения мастеров, других дете й, студентов, вместе с учащимися анализирует компо­зиции.

***Практическая работа:***

Выполнить компо­зицию на свободную тему, используя изученные приемы и

средства. Задачи — эмоциональная насыщенность, выразительность,

уравновешенность в композиции, передача пространства.

***Материалы:*** на выбор учащегося (гуашь, акварель, пастель), 1/2 листа ватмана.

**4 класс**

В четвертом классе закрепляются и углубляются знания, полученные учащимися в течение всего срока обучения. Обращается внимание на последовательность ведения работы (выбор сюжета, сбор материала, поиск решения на основе собранного материала, итоговый эскиз). Вводятся понятия «интерьер», «организующая роль света и тени», «ритм света и тени», «целостность». В конце курса обучения выполняется итоговая тематическая работа на свободную тему.

**Учебно-тематический план**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование тем | Количество  часов |
| **Тема 1.** | Повторение. Работа на основе пленэрных зарисовок. Передача пространства в композиции. | 14 |
| **Тема 2.** | Интерьер в композиции. | 14 |
| **Тема 3.** | Свет и тень как композиционный прием. Выделение главного при помощи света и тени. | 12 |
| **Тема 4.** | Цельность композиции. | 14 |
| **Тема 5.** | Итоговая работа. | 18 |
| **Итого:** |  | 72 |

***Тема 1. Повторение.***

***Цели:***

* повторение знаний, полученных за предыдущий курс обучения;
* развитие умения работать большими тоновыми и цветовыми отношениями, создавая художественный образ;
* развитие композиционного мышления.

***Содержание:***

Серия уроков начинается с беседы о приемах и средствах композиции, изученных за прошедшие года. Производится анализ пленэрных работ, даются рекомендации по использованию их при работе над композицией.

***Практическая работа:***

На основе накопленного материала выполнить панорамную композицию, с выраженным состоянием природы, освещением, делением на планы. Варианты тем: «На пленэре», «В парке», «Огороды». Работа ведется с предварительным выполнением тоновых и цветовых форэскизов.

***Материалы:*** *гуашь или акварель, 1/2 листа ватмана.*

***Тема 2. Интерьер в композиции***

***Цели:***

* знакомство с особенностями композиции интерьера;
* развитие навыков конструктивного построения интерьера;
* повторение изученного материала.

***Содержание:***

Серия уроков начинается с беседы об использовании интерьера и его элементов в создании сюжетной композиции. Преподаватель демонстрирует репродукции, работы учащихся и студентов, в которых присутствует интерьер. Обращает внимание на создание образа через предметы и освещенность. Особое внимание уделяется линейной и воздушной перспективе в изображении интерьера.

***Практическая работа:***

Выполнить композицию на тему «Интерьер, как выразитель характера хозяина», «Мой интерьер». Работа ведется на основе набросков, натурных зарисовок, с выполнением тоновых и цветовых эскизов. Задачи — создать художественный образ, передать конструкцию интерьера, воздушную и линейную перспективу.

***Материалы:*** гуашь, 1/2 листа ватмана.

***Тема 3. Свет и тень как композиционный прием. Выделение главного при помощи света и тени.***

***Цели:***

* знакомство с организующей ролью света и тени в изобразительном искусстве;
* развитие навыков изображения освещенности в композиции;
* знакомство с использованием света и тени для создания ритма в работе;
* знакомство со способом выделения композиционного центра при помощи света и тени.

***Содержание:***

Серия уроков начинается с беседы о роли света и тени в композиции, использовании освещенности как художественного приема. Демонстрируются работы Караваджо, Веласкеса, Рембрандта, Яна Вермеера Дельфтского, Н.Ге. Обращается внимание учащихся на создание ритма за счет пятен темного и светлого в картине, на выделение композиционного центра при помощи света и тени.

***Практическая работа:***

**Задание 1.**

Выполнить композицию в интерьере с использованием контрастного бокового освещения. Варианты тем: «У окна», «У печки», «У очага». Композиция однофигурная. Работа ведется с выполнением большого количества тоновых зарисовок (возможны постановочные зарисовки в классе). Особое внимание уделяется выделению силуэта человека за счет освещенности.

***Материалы:*** гуашь, 1/2 листа ватмана.

**Задание 2.**

Выполнить композицию на тему «Яркий солнечный день». Пейзаж или пейзаж со стаффажем. Предварительно преподаватель демонстрирует произведения К. Коровина, И. Грабаря, И. Левитана, К. Юона. Задачи — создать ритм за счет расположения пятен света и тени, передать состояние природы. Работа ведется с выполнением предварительных форэскизов.

***Материалы:*** гуашь, 1/4 листа ватмана.

***Тема 4. Цельность композиции.***

***Цели:***

* знакомство с понятием «цельность» в композиции и средствами ее достижения;
* развитие целостного видения; развитие образного мышления.

***Содержание:***

Серия уроков начинается с беседы о необходимости достижения цельности композиции. Беседа о гармонии. Демонстрация примеров цельных и дробных композиций. Знакомство учащихся со способами организации композиции в единое целое за счет колорита, тона, света и тени, воздушной перспективы.

***Практическая работа:***

**Задание 1.**

Выполнить композицию на тему «Исторический интерьер». При работе над композицией добиваться ритмической организованности света и тени, единства художественного образа и колорита, исторической достоверности. Перед работой — экскурсия в Краеведческий музей, зарисовки предметов старины. Работа ведется с выполнением предварительных эскизов.

***Материалы:*** гуашь, 1/2 листа ватмана.

**Задание 2.**

Выполнить композицию на тему «Человек в труде». Добиваться цельности за счет света и тени. Обращать внимание на выразительность силуэта, ритмическую организованность композиции, создание определенного настроения и атмосферы.

***Материалы:*** гуашь, 1/2 листа ватмана.

***Тема 5. Итоговая работа.***

***Цели:***

* закрепление знаний и навыков, полученных за все время обучения;
* развитие композиционного мышления;
* развитие навыков творческой работы.

***Содержание:*** преподаватель подводит итоги пройденного курса, обсуждает с детьми компо­зиции современных мастеров, обсуждает с детьми наблюдения за окружающим миром.

***Практическая работа:***

Выполнить композицию на свободную тему (сюжет из окружающей действительности). Большое внимание уделяется выбору темы, поиску сюжета, выполнению набросков и зарисовок, предварительному эскизированию.

***Материалы:*** гуашь, акварель или пастель, 1/2 листа ватмана.

**Методы обучения**

При реализации Программы предусмотрены аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия.

Продолжительность академического часа установлена уставом ДШИ и составляет 45 минут. Перерыв между занятиями -10 минут.

Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по учебным предметам определен ДШИ с учетом параллельного освоения детьми общеобразовательных программ (программ начального общего, основного общего и среднего общего образования).

При реализации общеразвивающих образовательных программ

рекомендуется устанавливать общие временные сроки по продолжительности учебного года, каникулярного времени, академического часа: продолжительность учебного года в объеме 39 недель, продолжительность учебных занятий 33 недели, в течение учебного года продолжительность каникул - не менее 4-х недель. Продолжительность летних каникул - не менее 13 недель.

Качество реализации Программы обеспечивается за счет:

доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей (законных представителей);

содержания Программы; наличия комфортной развивающей

образовательной среды;

наличия качественного состава педагогических работников, имеющих

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее

профилю преподаваемого учебного предмета.

Реализация Программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана.

Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также имеется большой фонд методических пособий и разработок и работ учащихся.

В ДШИ созданы условия для взаимодействия с другими Образовательными организациями, реализующими образовательные программы в области изобразительного искусства, в том числе и профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, получения консультаций по вопросам реализации программы «Изобразительное искусство», использования передовых педагогических технологий.

**Описание Материально-технических условий для реализации**

**программы**

Программа рассчитана на реализацию в условиях Детской школы искусств. Помещение для занятий должно быть достаточно просторным и хорошо освещенным (30-40 кв.м на 10-12 учеников).

Оборудование: мольберты, стулья, столы, подиумы для постановок, софиты (3 шт.), геометрические предметы, муляжи овощей и фруктов и др.; бытовые предметы для постановок, драпировки, классная доска.

Материалы: бумага, карандаши, краски (акварель, гуашь), пастель, цветные мелки, цветные карандаши, фломастеры.

**Планируемые результаты освоения программы**

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися

следующих знаний, умений и навыков:

в области художественного мастерства:

-знание основ изобразительного мастерства,

-знание профессиональной терминологии;

-умение передавать авторский замысел художественного произведения;

**2. Формы и методы контроля, система оценок**

**Аттестация: цели, виды, форма, содержание**

Положение о текущем контроле знаний, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся является локальным нормативным актом ДШИ, который принят методическим советом и утвержден руководителем. Проведение промежуточной аттестации в форме экзаменов при реализации программы не предусмотрена. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации: зачеты, контрольные уроки, контрольные просмотры работ.

Текущий контроль успеваемости обучающихся и промежуточная аттестация проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Критерии оценок промежуточной аттестации, текущего контроля успеваемости обучающихся, итоговой аттестации, а также фонды оценочных средств, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки, разработаны и утверждены ДШИ самостоятельно. Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам программы и её учебному плану.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения:

Формы:

1.Поурочные оценки за самостоятельную работу

2.Творческие просмотры

3.Тестирование

4.Промежуточная аттестация

5.Итоговая аттестация:

- защита дипломной работы по станковой композиции.

Методы:

1.Обсуждение просмотра.

2.Выставление оценок.

3.Награждение грамотами, дипломами, благодарственными письмами.

Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

**Качественные критерии выставления оценок в изобразительном творчестве:**

**«Отлично»:**

• Работа максимально отвечает задачам поставленным в программе, ученик увлечен её выполнением. Ученик постоянно совершенствует владение техникой, богатством и разнообразием цветовой палитры. В каждой работе добивается высокого результата.

**«Хорошо»:**

• Овладение техникой и приёмами происходит осознанно. Ученик постепенно овладевает техникой и изобразительными возможностями. Ученик понимает поставленные задачи, демонстрирует разнообразие живописной палитры, но не хватает стабильности и уверенности.

**«Удовлетворительно»:**

Неуверенное овладение техникой и приёмами, неточность в понимании поставленных задач, вялость трактовки. Работы не выразительны. Ученику не хватает желания и терпения.

**«Неудовлетворительно»:**

Очень слабые работы, Не понимает форму и не чувствует цвет. Трактовка грубая. Нет поиска и анализа. Результат не отвечает задачам поставленным в программе. Ученику не интересен предмет.

**3. Методическое обеспечение программы**

**Список литературы**

1. Алпатов М. В. Композиция в живописи. – М. Искусство, 1940
2. Аполлон. Терминологический словарь. – М., Эллис Лак, 1997
3. Барышников А. П. Основы композиции. – М., 1951
4. Волков Н. Н. Композиция в живописи. – М., 1997
5. Гулькова О. Г. Станковая композиция: авторская программа для ДШИ и ДХШ. Часть первая (подготовительный класс).
6. Кузин В. С. Психология живописи. – М, 2005
7. Кибрик Е. А. К вопросу о композиции. – М, 1954
8. Костин В. И. Что такое художественный образ. М., Советский

художник, 1962

1. Крымов Н. П. Художник и педагог. Статьи, воспоминания. – М., 1960
2. Коровин К. Жизнь и творчество. Письма. Документы. Воспоминания. – М, 1963
3. Левитан И. И. Письма. Документы. Воспоминания. – М. 1956
4. Репин И. Е. Избранные письма. – М., 1969
5. Раушенбах Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие. – М., 1994
6. Сокольникова М. В. Основы композиции. – Обнинск, 2001
7. Фаворский В. А. О рисунке и композиции. – М., 1966
8. Шорохов Е. В. Основы композиции. – М. , Просвещение, 1979
9. Журнал «Юный художник»
10. Журнал «Изобразительное искусство в школе»