Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования

«Детская школа искусств г. Невельска»

дополнительная образовательная

программа в области

изобразительного искусства

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

программа по учебному предмету

«КОМПОЗИЦИЯ»

срок реализации 4 года

г. Невельск

2014

«Рассмотрено» Методическим объединением преподавателей отделения «Изобразительное искусство» Протокол № 1 от 25.08.2014 года	«Одобрено» Методическим советом МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска» Протокол № 1 от 30.08.2014 года	«Утверждаю» Директор МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска» О.Г.Гармышева_________ Приказ № 52-од от 30.08.2014 года

Составители:

Белая Евгения Юрьевна, заведующая отделением изобразительного искусства, преподаватель первой квалификационной категории.

Каширских Татьяна Николаевна, преподаватель отделения изобразительного искусства.

Трембицкая Оксана Игоревна, преподаватель отделения изобразительного искусства.

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

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

- Срок реализации учебного предмета

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени

- Форма проведения учебных аудиторных занятий

- Цель и задачи учебного предмета

- Структура программы учебного предмета

- Методы обучения

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

2. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план

- Годовые требования

3. Требования к уровню подготовки учащихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

4. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

- Критерии оценки

5. Методическое обеспечение учебного процесса

6. Список литературы и средств обучения

- Методическая литература

- Учебная литература

- Средства обучения

1.Пояснительная записка.

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Учебный предмет «Композиция» (далее УП «Композиция») является частью дополнительной образовательной программы «Изобразительное искусство».

УП «Композиция» является важнейшим предметом на протяжении всего курса обучения. УП «Композиция» включает в себя следующее: основы композиции, станковую (сюжетную) композицию, декоративную композицию. В станковой композиции обязателен сюжет, передача отношения автора-ученика к изображаемому факту. С одной стороны, это позволяет формировать нравственные, этические, экологические взгляды учащихся; раскрывать взаимосвязь изобразительного искусства с другими видами искусств (музыка, литература, театр); вынуждает привлекать знания из других областей (история, география, биология). С другой стороны, станковая композиция интегрирует знания по предметам «Рисунок» и «Живопись». В 1-ом и 2-ом классах сюжеты выстраиваются в последовательность, зависящую от порядка освоения технических навыков в живописи и рисунке. Каждая композиция предваряется соответствующими упражнениями: импрессионистический мазок - «Морской пейзаж», техника работы «по-сырому» - «Подводное царство», распределение теплохолодности на шаре - «Сказка об овощах» и т.п. Знания по цветоведению позволяют решать композиции в определенных цветовых гаммах («Путешествие по цветовому кругу»). Приемы выделения главного,

высокая, низкая и средняя линия горизонта, нестандартный формат, ассоциативный натюрморт, пейзаж, фантастические города и т.д. - со всем этим знакомятся учащиеся. У них воспитывается грамотное отношение к композиции, но при этом сохраняется свобода творчества.

Особое место занимает иллюстрирование книги, позволяющее формировать сознательный выбор художественных средств (иллюстрирование драмы, комедии, трагедии требует разного подхода). Гибкость художественного мышления развивается при иллюстрировании одного произведения в разных техниках (графика, реалистическая акварель, декоративное решение в гуаши, импровизация с использованием хеппининга и фактур).

Цели:

1. Художественно-эстетическое восприятие учащихся.
2. Подготовка учащихся для поступления в художественные учебные заведения.

Задачи:

1. Понятие о композиции как о главном формообразующем факторе произведения искусства.
2. Достижение цельности зрительного восприятия.
3. Усвоение понятий и терминов, используемых при работе над композицией.
4. Развитие творческого воображения, фантазии, наблюдательности и зрительной памяти как важнейших элементов композиционного мышления.

Видами контроля полученных умений и навыков по предмету, а также формами промежуточной и итоговой аттестации являются просмотры и выставки.

2.Содержание учебного предмета

1 класс

Содержание курса

В первом классе предпочтение отдается основам композиции. Так как, для того, чтобы первоклассник мог приступить к работе над сюжетной композицией, целесообразно проделать упражнения с пятнами и линиями разного тона, размера, толщины, поработать с фактурами, разными техниками. Работа с эскизом, задача которого научить ребенка пластически мыслить, работать с форматом.

Формат ½ листа А4, А4, А3.

Тематический план

1 четверть

№	Содержание урока	Количество часов
1.	Тема: Ритмы. Параллельный перенос. Центральная симметрия. Задание: «Окно с наличником». Орнамент в круге. А4, аппл. Задачи: Использовать параллельный перенос двойного слоя бумаги(принцип образования тени) и ритмичного повтора модуля на одинаковый угол вокруг одной точки.	2
2.	Тема: Ритм подобия. Двойной ритм в природе. Задание: Ритм подобия. Двойной ритм в природе и по углу поворота. 1/16 - А4, тушь, перо. Задачи: Подобие движения животных и людей.	4
3.	Тема: Итоговая работа по цветообразованию и фактурам. Задание: «Замок добрых и злых ветров». А4, гуашь. Задачи: Ахроматические и хроматические цвета и разнообразие фигур.	4
4.	Тема: Ритм подобия в формальной и сюжетной композиции. Задание: Ритм паузы (интервала). А4, аппликация или тушь, перо. Задачи: Использование все видов ритмов подобия в одной композиции.	3
5.	Тема: Декоративная композиция. Задание: «Театр» или «Отражение». А4, аппликация или смешанная техника. Задачи: Использование линейных ритмов и симметрии. Доп. задание: главное пятно в композиции. 1/16 листа, тушь, перо. Выделение композиционного центра в силуэте или выделение группы пятен по размеру и расположению на картинной плоскости.	4
ИТОГО		17 часов.

2 четверть

№	Содержание урока	Количество часов
1.	Тема: Организация картинной плоскости, выделение главного. Задание: Способы выделения главного. Перенос знаний из формальной композиции в сюжетную. А4, смешанная техника. Задачи: Шесть основных способов выделения главного в формальной и сюжетной композициях : по расположению, по размеру, по форме, по тону, по цвету, по фактуре.	2
2.	Тема: Организация картинной плоскости. Плановость в пейзаже. Задание: Условное деление пространства земли и неба на три плана: ближний, средний и дальний. А4, аппликация. Задачи: Понятие плановости в композиции. Передача ее за счет цветовой или тоновой растяжки.	2
3.	Тема: Время суток в пейзаже. Разный характер линии горизонта. Задание: Передать различное цветовое состояние пейзажа в разное время суток. Разнообразить линию горизонта: ровная, холмистая, гористая, разная по высоте. Предмет ввода в пейзаже. А3, гуашь. Задачи: Освещение в пейзаже как выразительное средство композиции. Навык работы без предварительного рисунка (преодоление страха перед кистью).	2
4.	Тема: Виды цветообразования. Задание: Виды цветообразования. «Три ящерки», А3, тонированный картон. Задачи: Закрепление знаний способов цветообразования (смешение цветов радуги поочередно с белым, черным, серым цветом, получение теплых и холодных оттенков одного и того же цвета).	4
5.	Тема: Организация картинной плоскости. Линейные ритмы: прогрессия тона, цвета, размера. Задание: Орнамент в полосе с использованием повтора, чередование мотива, цвета, тона. А3, акв, картофельный штамп. Задачи: Понятие ритма. Ритмы повтора и чередования, а также параллельный перенос и сдвиг. Подготовка к оформлению рамы в декоративной сюжетной композиции.	2
6.	Тема: Пропорции лица человек.. Задание: Декоративная маска, А3 - А4, кар. Задачи: Изучение простейших пропорций головы и лица человека. Образность маскарадной маски. Доп. домашнее задание: автопортрет, А4, кар. или акв. Изучение пропорций лица человека в реальности.	2
ИТОГО		14 часов.

3 четверть

№	Содержание урока	Количество часов
1.	Тема: Техника импрессионистического мазка по - сырому. Холодная гамма. Задание: «Морской пейзаж», А4, акв. Задачи: Оптическое смешение цветов. Движение мазков. Понятие холодного колорита в композиции.	2
2.	Тема: Силуэты животных и птиц. Задание: Силуэты животных, А4, тушь, кисть. Задачи: Изучение конструкции и силуэтов животных. Навыки грамотного копирования силуэтов, сначала отделить силуэт от окружающего пространства прямыми (обрубовочными) линиями. Тренировка передачи пропорций.	2
3.	Тема: Организация в картинной плоскости. Статика и динамика в композиции. Формальная компоновка пятен. Задание: Выполнить четыре миникомпозиции из формальных образов с передачей завершенной и незавершенной статики и динамики группы пятен., А4, аппл. Задачи: Понятие уравновешенной (завершенной) и неуравновешенной (незавершенной) композиции при статичном и динамичном расположении пятен.	2
4.	Тема: Организация картинной плоскости. Статика и динамика. Задание: Эскиз плаката по экологии. А4, аппл., смешанная техника. Задачи: Умение компоновать образцы животных в декоративной композиции разными способами.	4
5.	Тема: Организация картинной плоскости. Равновесие группы пятен в формате. Связь формальной и сюжетной композиции. Задание: Компоновка квадрата, круга и треугольника и мелких неправильных форм. Их «оживление». Проработка. А3, аппл., смешанная техника. Задачи: Закомпоновать 3 основных пятна статично и динамично, уравновесить их мелкими элементами. Увидеть в них живые образы и проявить их средствами силуэта и объема.	4
6.	Тема: Организация картинной плоскости. Равновесие группы пятен в формате. Передача завершенной и незавершенной статики и динамики на картинной плоскости. Связь формальной и сюжетной композиции. Задание: Компоновка квадрата, круга и треугольника и мелких неправильных форм. Их «оживление». Проработка. Задачи: Закомпоновать 3 основных пятна статично и динамично, уравновесить их мелкими элементами. Увидеть в них живые образы и проявить их средствами силуэта и объема.	4
7.	Тема: Фактура и образ. Передача материальности в акварели и в гуаши. Передача пушистости в акварели и в гуаши. Задание: Звери и птицы. Гладкий и пушистый зверь. А3, авк., гуашь. Задачи: Передача пушистости. Использование фактуры и различных технических приемов для передачи материальности.	4
ИТОГО		22 часа.

4 четверть

№	Содержание урока	Количество часов
1.	Тема: Ритмы. Параллельный перенос. Центральная симметрия. Задание: «Окно с наличником». Орнамент в круге. А4, аппл. Задачи: Использовать параллельный перенос двойного слоя бумаги(принцип образования тени) и ритмичного повтора модуля на одинаковый угол вокруг одной точки.	2
2.	Тема: Ритм подобия. Двойной ритм в природе. Задание: Ритм подобия. Двойной ритм в природе и по углу поворота. 1/16 - А4, тушь, перо. Задачи: Подобие движения животных и людей.	4
3.	Тема: Итоговая работа по цветообразованию и фактурам. Задание: «Замок добрых и злых ветров». А4, гуашь. Задачи: Ахроматические и хроматические цвета и разнообразие фигур.	4
4.	Тема: Ритм подобия в формальной и сюжетной композиции.. Задание: Ритм паузы (интервала). А4, аппликация или тушь, перо. Задачи: Использование все видов ритмов подобия в одной композиции.	3
5.	Тема: Декоративная композиция. Задание: «Театр» или «Отражение». А4, аппликация или смешанная техника. Задачи: Использование линейных ритмов и симметрии. Доп. задание: главное пятно в композиции. 1/16 листа, тушь, перо. Выделение композиционного центра в силуэте или выделение группы пятен по размеру и расположению на картинной плоскости.	4
ИТОГО		17 часов.

Всего 70 часов

2 класс

Содержание курса

Во втором классе работа над композицией проходит также с упором на основы композиции. Но усложняются задачи обучения сюжетной композиции. Ученик учится самостоятельно собирать материал для эскизов, выбирать сюжет, работать над вариантами эскизов. Затем, на основании утвержденного эскиза, выполняет работу. Итоговая работа должна быть более завершенной.

Формат А4, А3.

Тематический план

1 четверть

№	Содержание урока	Количество часов
1.	Тема: Ритм нарастания и убывания интервала (подобие абрисов в ритмах подобия) Задание: Ритм нарастания и убывания интервала (подобие абриса). А) Нарастание ритма от прямой линии к образу. Б) Переход от колючего силуэта к плавному (замкнутый контур). В) Переход от одушевленного предмета к неодушевленному с использованием ритма цвета (растяжка от цвета к цвету по спектру). Г) Ритмическая трансформация шахматной доски (пересечение ритмически нарастающих плавных и ломаных линий). 12х12. Задачи: Дальнейшее развитие представлений о ритмах подобия.	2
2.	Тема: Передача эмоционального настроения через ритм цветовых пятен и фактур. Задание: Передача эмоционального настроения через ритм цветовых пятен и фактур. «Цветомузыка». Варианты: нежность – грубость, старость – юность, вальс – марш, джаз – блюз. А3, гуашь. Задачи: Связь музыкального и зрительного ряда восприятия. Эмоциональное значение абстрактных композиций.	2
3.	Тема: Визуальное разрушение плоскости. Задание: А) Переход линейной плоскости в объемный образ за счет изменения интервала между линиями. Б) Переход сетчатой плоскости в объемный образ. В) Ввинчивание в глубину. Г) Нарастание объема на зрителя. 12х12, линер, тушь, перо. Задачи: Построение пространства за счет перспективы и тона линий и фактур.	2
4.	Тема: Изображение стилизованных плоских и объемных предметов с помощью фактур. Задание: Фактурное пространство. А) Объем предмета передается точечной фактурой. Отказ от контура предмета. Б) Передача объема предмета за счет изменения расстояний (паузы) между параллельными линиями (подобно параллельным срезам). В) Образ зверя без линейного контура за счет фактуры природных пятен, полосок. Г) Фактурный пейзаж без линейных контуров.12х12, линер, тушь, перо. Задачи: Отказ от линейного контура в объемных и стилизованных изображениях.	4
5.	Тема: Доминанта и акцент. Задание: Симметричный и асимметричный пейзаж. Черный силуэт на цветном фоне. Вариант задания: доминанта и акцент в иллюстрации японских стихов (хокку). 1/16 листа, тушь, кисть, перо. Задачи: В основу компоновки доминанты и акцента положить правило зрительного равновесия большого и малого пятна. Желательно использование ритма деревьев или архитектуры элементов (ограда).	2
6.	Тема: Математический ритм в архитектурных элементах на примере готических витражей и порталов. Задание: Симметрия и линейный ритм в готике. А4, карандаш или линер. Задачи: Копирование архитектурных элементов. Квадратура круга.	4
7.	Тема: Ритмы в архитектуре. Задание: Эскиз витража, А4 – А3,кар. Задачи: Подчинение пропорций архитектурных элементов в готике определенной кратности квадрата. Деление окружности на равные части.	4
8.	Тема: Стилизация контура на основе S-образной линии. Задание: Эскиз витража А3 – А4, акв., тушь или гуашь. Задачи: Учет технологии изготовления витража при стилизации образов.	4
9.	Тема: Мозаика картофельным штампом. Задание: Эскиз мозаики (растения, животные, люди). А4. Задачи: Учет технологии изготовления мозаики при стилизации образов.	4
ИТОГО		28 часов.

2 четверть

№	Содержание урока	Количество часов
1.	Тема: Ритмы подобия: нарастание изгиба (амплитуды) линии. Задание: «Веселые профили». А4, линер. Задачи: Переход от строго математического (метрического) ритма к природному ритму на примере подобия волнистых и ломаных линий. Развитие фантазии и импровизации в изображении человеческих и животных профилей. Подготовка к иллюстрированию басен: применение гротеска в решении образа.	2
2.	Тема: Пластика животных. Задание: 10 настроений одного животного. А4, линер. Задачи: Передать различное настроение животного за счет изменения его позы. Подготовка к иллюстрированию басен.	4
3.	Тема: Сравнение обрубовочной и естественной формы животного. Задание: Изобразить две стадии изображения животного: обрубовочную и завершенную (реалистическое изображение). А4, линер или кар. Задачи: Анализ формы тела животного.	2
4.	Тема: Типажи человеческих лиц. Задание: «Фоторобот». Анфас. А4, линер, кар. Задачи: Изучение основных типажей человеческих лиц. Подготовка к иллюстрированию басен. Понятие гротеска, шаржа и карикатуры. Воспитание толерантности в отношении людей разной внешности и национальности.	2
5.	Тема: Типажи человеческой фигуры. Задание: Изобразить 5 женских и 5 мужских фигур разного телосложения. А3. Задачи: Пластика движения человека и разная конструкция телосложения.	4
6.	Тема: Возрастные особенности фигуры. Задание: Продолжение работы над разными типажами людей. Задачи: Воспитание толерантности в отношении людей разной внешности и национальности.	2
ИТОГО		16 часов.

3 четверть

№	Содержание урока	Количество часов
1.	Тема: Силуэтность предмета как разновидность стилизации. Задание: Силуэты бытовых предметов. А4, тушь, перо. Задачи: Подготовка к декоративному натюрморту.	2
2.	Тема: Стилизация натюрморта. Виды компоновок (6 вариантов). Задание: Декоративный натюрморт. Закомпоновать силуэты пяти предметов разными способами: вертикально, горизонтально, диагонально, крестообразно, пирамидально и по кругу. А3, тушь, кисть. Задачи: Гибкость мышления на примере разнообразия компоновок.	8
3.	Тема: Разнообразие техник в стилизации. Задание: Декоративный натюрморт. А3. Задачи: Решение декоративности различными приемами и в различных техниках: А) Черный силуэт на белом фоне. Б) Белый силуэт на черном фоне. В) Графические фактуры на хроматическом фоне. Г) Цветные фактуры на хроматическом фоне. Д) Теплая гамма. Е) Холодная гамма.	8
4.	Тема: Пластика фигуры человека. Задание: Колючий и плавный силуэт. А3, кар. Задачи: Значение характера абриса силуэта для эмоциональной выразительности образа.	2
5.	Тема: Колючий и плавный силуэт. Сравнительная характеристика образов фигуры человека. Задание: Колючий и плавный силуэт. Ахроматическая и хроматическая фактуры. А3, аппл., гуашь. Задачи: Сравнительная характеристика образов человека через выразительные художественные средства. Передача агрессивной и добродушной характеристики образа за счет характера абриса, цвета и фактуры.	8
6.	Тема: Копирование фактур. Задание: Копирование формата. азмер Размер формата по образцу. Задачи: Тренинг точности передачи фактурности зрительного образа.	4
ИТОГО		32 часа.

4 четверть

№	Содержание урока	Количество часов
1.	Тема: Ритмическая организация пейзажа. Задание: Декоративный пейзаж. А4 - 1/16 листа, тушь, линер, акв. Задачи: Природный ритм деревьев (ритм подобия пластики стволов и ветвей деревьев) симметричная, асимметричная компоновка пейзажа. Пример: использование отражения в воде как ритма подобия.	4
2.	Тема: Копирование композиционных схем. Задание: Выполнить схемы компоновок по репродукциям картин или книжный иллюстрации. А4, тушь, линер. Задачи: Анализ заданных композиций. Изучение схем организации картинной плоскости художниками профессионалами.	2
3.	Тема: Компоновка по заданной схеме группы предметов, животных, людей, зданий. Задание: Использовать готовую схему, но заменить образы на другие объекты. Например, заменить предметы натюрморта на людей и наоборот. А3, гуашь. Задачи: Навыки переноса знаний в новые обстоятельства. Уметь применять схемы в разных жанрах и сюжетах.	4
4.	Тема: Образность. Предмет, напоминающий человека и человек, напоминающий предмет. Задание: Пример: «Грустный зонтик». А3, коллаж, гуашь. Задачи: Развитие ассоциативного мышления. Знакомство с техникой коллажа. Нестандартное использование материалов.	6
ИТОГО		16 часов.

Всего 92

ученик часа

3 класс

Содержание курса

К третьему классу уже владеет разными техниками, понимает необходимость сбора материала, имеет опыт разработки сюжета, ориентируется в общепринятой терминологии, способен довести свою работу до известной степени законченности, имеет представление о пропорциях, об основах перспективы, умеет передавать характеры и движения людей и животных.

В третьем классе в работе над композицией на первый план можно выделить проблему цветового решения композиции. Рассматриваются следующие вопросы: символическое значение цвета в композиции, влияние цветового решения на эмоциональный настрой композиции, влияние цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости, особая роль борьбы света и тени (добра и зла) в композиции. Появляются новые профессиональные понятия: символика цвета, взаимодействие света и цвета (единство освещения), взаимодействие плоского и объемного, эпичность и камерность сюжета.

Формат А3, А2.

Тематический план

1 четверть

№	Содержание урока	Количество часов
1.	Тема: Математические ритмы в орнаментах. Задание: Сетчатые орнаменты: графический, контрастная и нюансная цветовая гамма. А4. Задачи: Построение вспомогательных сеток для параллельного переноса орнаментального модуля. Использование геометрических, зооморфных и растительных мотивов.	6
2.	Тема: Орнаменты М. Эшера: сетчатый и центральная симметрия . Задание: Орнаменты М. Эшера: сетчатый и центральная симметрия А4, гуашь ли акв. Задачи: Использование общей границы для смежных силуэтов. Кроме параллельного переноса возможно использование прогрессии ритма подобия по форме, цвету, фактуре и тону. Возможно наложение орнамента в стиле М. Эшера на поверхность Мебиуса.	6
3.	Тема: Формообразование в технике. Использование бионики в дизайне транспорта. Задание: Использование бионики в дизайне транспорта. А3, линер или кар. Задачи: Развитие ассоциативно-конструктивного мышления. Знакомство с азами технического дизайна. Преобразование природных форм в технические: наземный, воздушный, подводный транспорт, светильники, фонтаны.	3
4.	Тема: Знакомство с дизайном. Формообразование костюма. Задание: Образное решение костюма. А3, авк., гуашь или смешанная техника. Задачи: Изучить геометрическую конструкцию и силуэт исторического костюма (прямоугольник, трапеция, круг) и использовать стилизацию при переработке образов растения, насекомого и животного.	6
5.	Тема: Формообразование в архитектуре. Задание: Архитектура и техника будущего. А2, смешанная техника. Задачи: Статика, динамика и бионика в архитектуре.	6
ИТОГО		27 часов.

2 четверть

№	Содержание урока	Количество часов
1.	Тема: Ритмы подобия в сюжетной композиции. Задание: «Танец», «Театр», «Спорт». А2, гуашь, акв. Задачи: Предварительное упражнение: пластика танцоров (хеппининг и различные фактуры). Ритмичные движения актеров в танце или спортсменов.	12
2.	Тема: Монотипия. Упражнения. Задание: Изображение в монотипии простейших натюрмортов, животных и людей. Задачи: Графическая техника как выразительное средство композиции.	3
3.	Тема: Монотипия. Задание: Сюжет в технике монотипии. («Сказка», «Военная тема» и др.) Задачи: Графическая техника как выразительное средство композиции. Возможна замена техники монотипии на восковую гравюру, картонографию или работу тушью и белилами по тонированному картону.	6
ИТОГО		21 час.

3 четверть

№	Содержание урока	Количество часов
1.	Тема: Цветовые композиции на разное психологическое состояние. Задание: Эстетические категории (прекрасное – безобразное, возвышенное – низменное, комическое – трагическое). Присутствие человеческой фигуры. Вариант: через цвет, ритм, фактуру передать 6 разных характеров человека. А3, гуашь. Задачи: Передать через характер и ритм линий цвета и фактур разные эстетические понятия.	6
2.	Тема: Переработать реалистическое изображение растения и животного в стилизованный образ. Задание: Стилизация растений и животных в графике. А2, кар. Задачи: Использовать все изученные приемы стилизации (плоскостность, симметричность и т.д.)	6
3.	Тема: Переработать реалистическое изображение растения и животного в стилизованный образ. Задание: Стилизация растений и животных в цвете. А2, гуашь. Задачи: Выразительность и условность цвета и декоративность (узоры и фактуры) как средства стилизации.	6
4.	Тема: Стилизация в оформлении промтоваров и книжной иллюстрации. Задание: Три варианта эскиза пакета для грампластинки(компакт-диска) или плаката по экологии, или иллюстрации детской книги с использованием стилизации. А4. 1 вариант: закомпоновать 3-5 силуэтов (желательно с моментом загораживания); 2 вариант: ахроматическая цветовая гамма; 3 вариант: хроматические фактуры. Задачи: Использование стилизации в промграфике и оформлении книги.	15
ИТОГО		33 часа.

4 четверть

№	Содержание урока	Количество часов
1.	Тема: Значение линии горизонта и цветовой гаммы в передаче эмоционального состояния в пейзаже. Задание: 3-4 этюда пейзажей на настроение или «времена года». Сознательное использование хеппининга. Каждый на А4. Задачи: Использование цветовой гаммы и высокой, низкой и средней линии горизонта в пейзаже при использовании техники по-сырому или хеппининга.	3
2.	Тема: Исторический жанр в сюжетной композиции. Задание: «Древняя Русь» или «Путешествие в историю», акварель. Задачи: Эскизы к композиции с использованием этнографического материала.	3
3.	Тема: Сбор этнографического материала. Задание: Зарисовки и этюды костюма, архитектурных элементов, предметов быта, транспорта. Акв. Задачи: Изучение исторической материальной культуры. Увеличение эскиза и работа в цвете.	3
4.	Тема: Решение композиции в цвете. Задание: «Древняя Русь» или « Путешествие в историю». А2, акв. Задачи: Самостоятельный выбор освещения, цветовой гаммы и материала для композиции.	12-15
ИТОГО		24 часа.

Всего 105 часов

4 класс

Содержание курса

Работа над сюжетной композицией в четвертом классе должна стать итогом первого этапа обучения предмету «Композиция». На этом этапе обучения преподавателю и учащимся необходимо обобщить и закрепить накопленные знания. Учащемуся предоставляется больше, нежели раньше, самостоятельности. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления иго творческой индивидуальности. Наряду с работой в музее и с книгой должно присутствовать натурное рисование. Итогом этого этапа должна стать серия иллюстраций.

Формат А2.

Тематический план

1 четверть

№	Содержание урока	Количество часов
1.	Тема: Композиция с использованием натурных краеведческих этюдов и зарисовок. Задание: Летнее впечатление или две иллюстрации к русской классике. Две работы: в графике и акварели. А2 или А3. Задачи: Работа над подготовительными эскизами. Использование пленэрных этюдов и зарисовок в сюжетной композиции. Изучение литературного наследия родного края, образа Малой родины.	3
2.	Тема: Композиция с использованием натурных краеведческих этюдов и зарисовок. Задание: Летнее впечатление или две иллюстрации к русской классике. Две работы: в графике и акварели. А2 или А3. Задачи: Решение эскизов в цвете. Увеличение эскиза.	3
3.	Тема: Композиция с использованием натурных краеведческих этюдов и зарисовок. Задание: Летнее впечатление или две иллюстрации к русской классике. Две работы: в графике и акварели. А2 или А3. Задачи: Использование пленэрных этюдов и зарисовок в сюжетной композиции. Изучение литературного наследия родного края, образа Малой родины.	18
ИТОГО		24 часов.

2 четверть

№	Содержание урока	Количество часов
1.	Тема: Передача эмоционального состояния человека через его позу. Задание: Передача эмоционального составления человека через его позу. А3, произвольная техника. Задачи: Умение через силуэт и позу, цветовое решение передать внутренние переживания человека.	3
2.	Тема: Иллюстрирование комедии. Задание: Иллюстрации к комедиям Шекспира или другим авторов. А3, гуашь, акв. Задачи: Через пластику фигур и цветовую гамму передать комедийность событий литературного произведения.	12
3.	Тема: Иллюстрирование трагического литературного произведения. Задание: Иллюстрации к трагедии Шекспира или другим трагическим или драматическим произведениям. А3, гуашь, акв. Задачи: Через пластику фигур и цветовую гамму передать драматические события литературного произведения.	9
ИТОГО		24 часа.

3 четверть

№	Содержание урока	Количество часов
1.	Тема: Ритмы подобия. Задание: Ритмы подобия: А) силуэт в силуэте; Б) пограничный силуэт В) перевертыши Г) автопортрет с мыслями, 12х12. Задачи: Развитие ассоциативного мышления, импровизации и фантазии на основе ритмов подобия абрисов силуэта. Создание оптических иллюзий.	3
2.	Тема: Ритмы подобия. Задание: Ритмы подобия: А) Трансформация шахматки до конкретного образа (принцип Эшера, Лентулова, Филонова); Б) Трансформация из одного образа в другой («из мышки в слона») подобно фазам мультипликации; В) Перерастание одного образа в другой «Рождение Венеры») Г) Экслибрис. 12х12. Задачи: Развитие гибкости мышления и восприятия «случайных» линий и форм. Развитие ассоциативного мышления, импровизации. Создание оптических иллюзий.	3
3.	Тема: Стилизация архитектурного образа. Задание: Стилизация архитектурного образа за счет трансформации силуэта и движения форм. Задачи: Закомпоновать группу архитектурных силуэтов 6-ю разными способами: по вертикали, по горизонтали, пирамидально, крестообразно, по диагонали, круговое движение. Произвести трансформацию формы за счет изменения пропорций и изгибов конструктивных осей архитектурного образа: по вертикали, по горизонтали, пирамидально, крестообразно, по диагонали, круговое движение. Предварительно выполнить зарисовки архитектурных построек и элементов разных исторических стилей.	9
4.	Тема: Стилизация образа через использование архитектурных элементов. Задание: «Архитектурные барышни», А2. Задачи: Изобразить три стилизованных фигуры (мужская, женская и животное), используя архитектурные элементы разных исторических эпох. Развитие навыков стилизации, конструктивного и ассоциативного мышления.	9
5.	Тема: Формальная композиция на основе ритмических прогрессий. Задание: Геометрические ритмы. А3, графические материалы, ахроматическая гуашь. Задачи: Грамотно закомпоновать различные элементы формальной композиции, используя ритмические закономерности.	3
6.	Тема: Формальная композиция на основе природных ритмов (ритмов подобия). Задание: Биоритмы космоса. А3, смешанная техника. Задачи: Использование в композиции природных образов с ярко выраженной ритмической организации.	3
ИТОГО		27 часов.

4 четверть

№	Содержание урока	Количество часов
1.	Тема: Образность портрета. Портрет в книжной иллюстрации. Задание: Портрет литературного героя. Варианты: 1) автопортрет во времени: по предварительному автопортрету зарисовке представить себя в разном возрасте и в разные исторические эпохи. 2) два автопортрета: автопортрет со своими мыслями, и каким видят мир моих интересов окружающие. А3, произвольная техника. Задачи: Создание литературного образа через исторический костюм, интерьер. Самостоятельный выбор художественных средств выразительности.	3
2.	Тема: Образность портрета. Портрет в книжной иллюстрации. Задание: Портрет литературного героя. Варианты: мои четыре «я», выполнить автопортрет в фактуре, соответствующей личности автора, затем «набрать» автопортрет их предметов или геометрических тел, сравнить себя ассоциативно с представителем животного мира, выполнить визаж лица. А) автопортрет в кривом зеркале или в зеркальных осколках (аналогично автопортрету Сезана) Б) мир эмоции В) экслибрис; слово-образ, буквица, инициалы-образы	3
3.	Тема: Неакадемический подход в иллюстрации поэзии: стилизация, символика, декоративность. Задание: Иллюстрирование стихов. Пример: в графике, академическая акварель, декоративное решение в гуаши, смешанная техника. Формат и техника произвольные. Задачи: Многообразие выразительных средств при иллюстрировании одного и того же литературного произведения.	9
4.	Тема: Знакомство с элементами книжной графики. Задание: Эскизы обложки, суперобложки, буквицы, бордюров, заставок, концовок, титула, шмуцтитула. Задачи: Стилизация и образность элементов книжного оформления.	6
5.	Тема: Передача эмоциональной выразительности интерьера. Задание: Выполнит эскизы четырех интерьеров разного назначения: детская комната, рабочий кабинет, спальня, помещение по собственному выбору. А3, гуашь, смешанная техника. Задачи: Подобрать в зависимости от назначения помещения цветовю гамму, фактуру, ритм пятен, стилизовать мебель. Учесть в каком времени живет человек.	3
ИТОГО		24 часа.

Всего 99 часов

1. **Требования к уровню подготовки учащихся**

Ожидаемые результаты:

К концу 4 класса ученик должен уметь применять знания о контрастной и родственной (нюансной) цветной гамме, о ритме и равновесии в композиции.

Самостоятельно осуществлять поиск выразительности и эмоциональности в композиции.

Уметь выбрать для композиции наиболее удачную позу фигуры человека.

Уметь работать с характерными особенностями героев, передача эмоционального отношения.

Уметь работать по памяти и представлению.

Уметь последовательно выполнять работу.

Уметь художественными средствами передать состояние погоды.

Уметь конструктивно подойти к построению технических средств.

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

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

* зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
* экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая аттестация проводится в форме итогового просмотра-выставки.

Итоговая работапредполагает создание серии, связанной единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов (не менее трех), связанных единством замысла и воплощения.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса.

Этапы работы:

* поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;
* поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;
* сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;
* выставка и обсуждение итоговых работ.

Критерии оценок

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

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

1. **Методическое обеспечение учебного процесса**

Методические рекомендации

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 форэскизы.
  5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
  6. Варианты тонально-композиционных эскизов.
  7. Варианты цветотональных эскизов.
  8. Выполнение картона.
  9. Выполнение работы на формате в материале.

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция станковая». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному ученику.

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

Организация самостоятельной работы учащихся

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Дидактически материалы

Для успешного результата в освоении программы по композиции станковой необходимы следующие учебно-методические пособия:

- таблица по цветоведению;

- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;

- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;

- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;

работы учащихся из методического фонда школы;

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;

- интернет-ресурсы;

- презентационные материалы по тематике разделов.

1. **Список литературы и средств обучения**
2. Венецианов. Альбом. Авт.сост.: Э.В.Кузнецова. М.: Изобразительное искусство, 1986
3. Гнедич П.П. Мировая живопись/ П.П.Гнедич. М: Эксмо. 2012-240с.ил.
4. Гуковский М.А. Итальянское возрождение 2-е изд. Испр. И доп./ под ред. А.Н.Немилова и А.С. А.С.Кантор-Гуковский. Ленинград изд-во ленинградский университет.
5. Ермильченко Н. Художник и сказка. Для среднего и старшего шк. возраста. Серия « Энциклопедия живописи для детей». Москва белый город.
6. Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. Графика. Книга для учащихся в 3-х частях. Часть 3. Русское искусство. Советское искусство. М.: Просвещение, 1989
7. Пауэл УФ. Цвет и как его использовать: узнайте, что такое цвет…/Уильям Ф.Пауэл; пер.с английского У.Сатиной. М.: Астрель; АСТ, 2010 С ил.-(Библиотека художника)
8. Портрет. Школа рисования. Руководство шаг за шагом. М.:. Мир книги, 2005
9. Рисунок худ. Образ.в анатомическом рисовании .
10. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисования: Русская и советская школа рисунка. Учебное пособие для студентов худож.-граф.пед.института.
11. Стерхов К.В. Полный куре акварели, Морской пейзаж; Учебное пособие, -Стб. Изд-во Лань; Изда-во « Планета музыки 2012-32с, +DVD
12. Французская живопись. Второй половины XIX – начала XX века. Государственный Эрмитаж. Ленинград Аврора.
13. Шишкин И.И. Жизнь художника. Переписка, дневники. Сост.: И.Н.Шувалова. Ленинград, Искусство, 1978
14. Школа изобразительного искусства в 10 выпусках. Вып. 7. М.: Академия художеств СССР, 1963
15. Шорохов Е.В. Основы композиции: Учебное пособие для студентов пединститутов по специальности Черчение, рисование и труд. М.: Просвещение, 1979г.
16. Энциклопедия мирового искусства, 100 великих русских художников. Москва Белый город 2008г.

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, гербарии, демонстрационные модели;

- электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные ресурсы;

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