

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

**Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО**

**Рабочая программа по учебному предмету
ПО.УП.03. КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ**

Воронеж 2024

«Рассмотрено» Методическим советом МБУДО ДШИ № 4 городского округа г. Воронеж Протокол № 1 от «02» сентября 2024г.	«Утверждаю» Директор МБУДО ДШИ №4 городского округа г. Воронеж Буравченкова И.В. Приказ № 46/З-Од от «02» сентября 2024г.
---	--

Разработчики: Мязина Е.В.. - преподаватель МБУДО ДШИ №4

Рецензент: Зайцева М.А. – преподаватель МБУДО ДШИ №16

Рецензент: Муругова Н.В – заместитель директора по УВР МБУДО ДШИ №4

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

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

1. Пояснительная записка.

Программа учебного предмета «Композиция станковая» является частью дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации и срокам обучения по этой программе.

Срок реализации предмета «Композиция станковая» 5(6) лет в дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись», рассчитанной на 8(9)-летний курс обучения, и 5(6) лет в дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись», рассчитанной на 5(6)-летний курс обучения

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ № 4 на реализацию учебного предмета «Композиция станковая» по 8-летнему сроку обучения:

Наименование частей, предметных областей, разделов и учебных предметов	Максимальная учебная нагрузка	Самост. работа	Аудиторные занятия	Распределение по годам обучения							
	Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах	Мелкогрупповые	1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс	6 класс	7 класс	8 класс
Композиция станковая	946	561	385				2	2	2	2	3

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ № 4 на реализацию учебного предмета «Композиция станковая» в 9 классе:

Наименование частей, предметных областей, разделов и учебных предметов	Максимальная учебная нагрузка	Самост. работа	Аудиторные занятия	Распределение по полугодиям	
	Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах	Мелкогрупповые	1 полугодие	2 полугодие
Композиция станковая	202	132	70	2	2

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ № 4 на реализацию учебного предмета «Композиция станковая» по 5-летнему сроку обучения:

Наименование частей, предметных областей, разделов и учебных предметов	Максимальная учебная нагрузка	Самост. работа	Аудиторные занятия	Распределение по годам обучения				
	Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах	Мелкогрупповые	1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Композиция станковая	946	561	385	2	2	2	2	3

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ № 4 на реализацию учебного предмета «Композиция станковая» в 6 классе:

Наименование частей, предметных областей, разделов и учебных предметов	Максимальная учебная нагрузка	Самост. работа	Аудиторные занятия	Распределение по полугодиям	
	Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах	Мелкогрупповые	1 полугодие	2 полугодие
Композиция станковая	202	132	70	2	2

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая.

Цель и задачи обучения

Цель: приобретение знаний и практических навыков станковой композиции и на этой основе развитие творческих способностей.

Задачи:

Обучающие задачи:

Научить детей

- основам теории и практики композиции,
- традиционным композиционным базовым законам и правилам,
- новым принципам композиционного анализа,
- сформировать навыки и умения для постоянного самосовершенствования, самоконтроля и самопознания.

Развивающие задачи:

Развить:

- творческое воображение,
- фантазию,
- зрительно-образную память,

- наблюдательность,
- эстетическое отношение к действительности,
- художественное чутье,
- композиционное мышление,
- потребность самостоятельно решать художественно-творческие задачи,
- сформировать пространственные представления,
- художественно-творческие способности и склонности,
- мотивацию и способность к самостоятельной деятельности,
- потребность в постоянном самообразовании.

Воспитательные задачи:

Воспитать:

- трудолюбие,
- стремление к творчеству,
- познавательную активность.
- художественный вкус,
- чувство стиля,
- бережное отношение друг к другу, работам других ребят, изобразительным материалам

Результатом освоения 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 тоновой пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

2. Содержание учебного предмета.

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Основы композиции станковой				
1.1.	Вводная беседа об основных законах	урок	5	3	2

	и правилах композиции				
1.2.	Равновесие основных элементов композиции в листе	урок	5	3	2
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета	урок	5	3	2
2.2.	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс	урок	20	12	8
	Раздел 3. Сюжетная композиция				
3.1.	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона	урок	45	27	18
			80	48	32
1 год обучения II полугодие					
3.2.	Ритм в композиции станковой	урок	20	12	8
3.3.	Композиционный центр в композиции станковой	урок	25	15	10
3.4.	Выразительные средства композиции станковой	урок	40	24	16
			85	51	34
2 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Цвет в композиции станковой				
1.1.	Ограничение цветовой палитры в живописной композиции	урок	40	24	16
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	урок	40	24	16
			80	48	32
2 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Декоративная композиция				
3.1.	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.	урок	10	6	4
3.2.	Трансформация и стилизация изображения	урок	25	15	10
3.3.	Декоративная композиция натюрморта	урок	25	15	10
3.4.	Стилизация изображения животных	урок	25	15	10
			85	51	34
3 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Сюжетная композиция				

1.1.	Пейзаж, как жанр станковой композиции	урок	30	24	16
	Раздел 2. Цвет в композиции станковой				
2.1.	Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей	урок	30	24	16
			80	48	32
3 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)				
3.1.	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику	урок	85	51	34
			85	51	34
4 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Создание художественного образа в композиции				
1.1.	Композиционная организация портрета	урок	42	28	14
1.2.	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане	урок	54	36	18
			96	64	32
4 год обучения II полугодие					
1.3.	Иллюстрации к литературным произведениям	урок	102	68	34
			102	68	34
5 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Графика				
1.1.	Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента	урок	42	24	18
1.2.	Графический лист с визуальным эффектом Вариант 1. Иллюстрация Вариант 2. Архитектурные фантазии	урок	42	24	18
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	28	16	12
			112	64	48
5 год обучения II полугодие					
	Раздел 3. Итоговая работа				
3.1.	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры). Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания). Вариант 3. Декоративный натюрморт	урок	119	68	51

			119	68	51
6 год обучения I полугодие					
	Раздел 1. Графика				
1.1.	Создание сложной образной графической композиции. Вариант 1. Графический лист «Аллегория». Вариант 2. Основы мультипликации	урок	42	24	18
1.2.	Графика малых форм. Вариант 1. Разработка праздничной открытки Вариант 2. Экслибрис	урок	35	20	15
1.3.	Шрифтовая композиция	урок	35	20	15
			112	64	48
6 год обучения II полугодие					
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1.	Сюжетная композиция. Триптих	урок	49	28	21
2.2.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	35	20	15
	Раздел 3. Графика				
3.1.	Графическая композиция в городской среде	урок	35	20	15
			119	68	51

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

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 тоновой 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.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- тоновой, цветовой, линейной композиции;
- о движении в композиции;
- о ритме в станковой композиции;
- о контрастах и нюансах;

- умения:

- уравнивать основные элементы в листе;
- четко выделять композиционный центр;
- собирать материал в работе над сюжетной композицией;

- навыки:

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

2 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
- о трехмерном пространстве,
- о перспективе (линейной и воздушной);
- о плановости изображения;
- о точке зрения (горизонт);
- о создании декоративной композиции;

- умения:

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

- навыки:

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

3 год обучения

- знания:

- о пропорциях, об основах перспективы;
- о символическом значении цвета в композиции;
- о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости;
- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

- умения:

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

- навыки:

- разработки сюжета;
- использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
- приобретение опыта работы над серией композиций.

4 год обучения

- знания:

- применения основных правил и законов станковой композиции;

- основных пропорций фигуры человека;
- соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;
- **умения:**
 - выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;
 - организации структуры композиции с помощью применения; несложных композиционных схем;
- **навыки:**
 - создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
 - правильной организации композиционных и смысловых центров;
- создания целостности цветотонального решения листа.

5 год обучения

- **знания:**
 - законов композиции и схем композиционного построения листа;
 - о плановости, перспективном построении пространства;
 - о стилизации форм;
- **умения:**
 - самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;
 - самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;
 - самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – линии, пятна;
- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;
- **навыки:**
 - работы различными живописными и графическими техниками;
 - самостоятельного изучения материальной культуры;
 - применения визуальных эффектов в композиции;
 - создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

6 год обучения

- **знания:**
 - особенностей композиционного построения графики малых форм;
 - различных видов и конструктивных особенностей шрифта;
 - по созданию оригинальной тематической шрифтовой композиции с учетом понятия цветности шрифта;
 - по созданию серии композиций (триптих), объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции.
- **умения:**
 - создавать сложные художественные образы;
 - создавать выразительные и оригинальные образы в малых графических формах;
 - создавать композиции, наиболее полно отражающие профессиональные, любительские интересы и литературные пристрастия владельца книги при работе над экслибрисом;
- **навыки:**
 - создания персонажей и фонов в строгом соответствии с индивидуальной характеристикой образов и материальной культурой;

- использования символов в изображении;
- создания композиции с использованием шрифта.

4. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 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 в форме итогового просмотра-выставки проводится:

- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет – в 5 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 6 лет – в 6 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет – в 8 классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 9 лет – в 9 классе.

Итоговая работа предполагает 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.

5. Методическое обеспечение учебного процесса

Планы открытых уроков,
Наглядные пособия,
Методические разработки,
CD и MP3 фонограммы,
DVD фильмы выставок, репродукции картин.

В учебно-методический комплекс преподавателя МБОУДОД ДШИ №4 входят учебники, методические пособия, нотная литература, дидактический материал, фонотека, видеотехника, календарно-тематические планы.

6. Список литературы и средств обучения.

1. О композиции: Сб. статей. - М., 1959.
2. Шорохов Е. Основы композиции. - М., 1979.
3. Говорухина Н.В., Чильникина Н.А. ПЛАНОВОСТЬ В СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ. ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ДХШ № 1 Г. КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО. 2008
4. Ивойлова И.А. ПРОСТРАНСТВО В КОМПОЗИЦИИ ГОРОДСКОГО ПЕЙЗАЖА. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ. 2008.
5. Коротаев С.Д. РАЗВИТИЕ КОМПОЗИЦИОННО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ФОРМАЛЬНОЙ И НЕФОРМАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ В РАБОТЕ С ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМИ И ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ. 2008
6. Кочкина В.А. К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ. 2008.
7. Степанов А.В. ТРЕХМЕРНОСТЬ КАК КАЧЕСТВО СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ. 2008.
8. Третьякова Л.А. РОЛЬ ВООБРАЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ КОМПОЗИЦИОННО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ. 2008.
9. Цветкова Т.В. ПРОСТРАНСТВО КАК ДВИЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ. 2008.
10. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. 2-е изд. - М.: Просвещение, 1997.
11. Шорохов Е.В. Композиция: учебник для студентов художественно-графических факультетов пед. институтов. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 1996.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 4 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОРОНЕЖ, Буравченкова Ираида Вячеславовна, Директор

08.04.25 10:55 (MSK)

Сертификат CE662C5260E24D88C6AFE7302194C724