

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств №1»
муниципального образования «город Бугуруслан»**

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

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

**ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
ПО.01. УП.06. «Композиция станковая»**

для 4-8 классов, нормативный срок обучения –8(9) лет

Бугуруслан, 2024 г.

«Одобрено»
Методическим советом

МБУ ДО «ДШИ№1»

Протокол № 1 от 26.08.2024

«Утверждаю»
Директор МБУ ДО «ДШИ№1»

А.В. Шутова

Приказ № 151-ОД от 26.08.2024

РАЗРАБОТАНА на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства "Живопись" (утв. приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156)

Составитель: Евдокимова Ольга Дмитриевна преподаватель первой квалификационной категории

Содержание

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Форма проведения учебных аудиторных занятий;

Срок реализации учебного предмета Форма проведения учебных аудиторных занятий;

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета;

Промежуточная аттестация учащихся;

График распределения учебного времени и промежуточная аттестация учащихся;

Цели и задачи учебного предмета;

Методы обучения;

Описание материально технических условий реализации учебного предмета.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Разделы программы предмета «Композиция станковая»

Учебно- тематический план предмета; 1 год обучения (4 класс);

Учебно- тематический план предмета; 2 год обучения (5 класс);

Учебно- тематический план предмета; 3 год обучения (6 класс);

Учебно- тематический план предмета; 4 год обучения (7 класс);

Учебно- тематический план предмета; 5 год обучения (8 класс);

Содержание разделов и тем предмета « Композиция станковая»

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общие требования;

Годовые требования по предмету;

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели и виды, форма, содержание

Форма промежуточной аттестации;

Итоговая аттестация;

Оценки работ учащихся;

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям;

Организация самостоятельной работы учащихся;

Средства обучения;

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая и учебная литература

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства "Живопись" и сроку обучения по этой программе (утв. приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156) (далее ФГТ) и в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 26 марта 2013 г. № 279 «О внесении изменений в федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства "Живопись" и сроку обучения по этой программе, утвержденные приказом Минкультуры России от 12 марта 2012 г. № 156.

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми знаний, умений навыков по выполнению живописных работ, получения ими художественного образования, а так же на эстетическое воспитание духовно- нравственное развитие ученика.

Художественно – творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в этом процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Форма проведения учебных аудиторных занятий.

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций
Осуществляются в форме мелко групповых (численностью от 4 до 10
человек). Продолжительность уроков, в виде практических занятий - 40
минут.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Срок реализации учебного предмета.

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет, предмет «Композиция станковая» реализуется 5 лет, с IV-VIII класс.

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета.

При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 8 лет общая трудоёмкость учебного предмета «Композиция станковая» составляет 924 часа (в том числе, 363 аудиторных часа, 561 час самостоятельной работы)

Аудиторные занятия в IV-VIII классах – 2 часа в неделю, в VIII классе - 3 часа в неделю;

Промежуточная аттестация учащихся

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	Классы/полугодия										
	1		2		3		4		5		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	34	32	34	32	51	48	363
Самостоятельная работа (домашнее практическое задание, в часах)	38	51	48	46	22	22	34	32	34	22	355
Вид промежуточной аттестации	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	зачет	
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	70	85	80	80	56	54	64	64	85	80	718

График распределения учебного времени

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

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

Описание материально - технических условий реализации учебного предмета

Реализация программы «Живопись» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио - и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями художественных альбомов, специальными хрестоматийными изданиями в объеме, соответствующем требованиям программы "Живопись". Основной учебной литературой по учебным предметам предметной области "История искусств" обеспечивается каждый обучающийся. Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Дополнительные источники: поисковые системы, сайты Интернета, сайты издательств.

Материально-техническая база ДШИ № 1 соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. При соответствующем финансировании ДШИ соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

Для реализации программы «Живопись» минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- мастерские;
 - учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых занятий;
- ДШИ № 1 имеет натуромортный фонд и методический фонд.

II. Учебно-тематический план

В данной программе предложен пример учебно-тематического плана с объемом часов, соответствующим объему, предложенному при реализации предпрофессиональной программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 8 лет.

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объём времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения. 4 класс					
<i>1 четверть – 8 уч. недель</i>					
1.1	Вводная беседа об основных законах и правилах композиции Что такое композиция. Зачем нужен предмет Композиция станковая и что он изучает.	урок	5	2	2
1.2	Основные понятия Композиции станковой	урок	5	2	2
1.3	Равновесием основных элементов композиции	урок	5	2	2
1.4	Точка , горизонталь, вертикаль, диагональ. Высокая низкая точка зрения.	урок	5	2	2
1.5	Линия , плоскость, пятно.	урок	10	4	4
1.6	Пропорции, ритм	урок	10	4	4
	ИТОГО		40	16	16
<i>2 четверть – 8 уч. недель</i>					
2.1	Цвет в композиции станковой Основные цвета, составные и дополнительные.	урок	10	6	4
2.2	Предметный цвет. Цвета простые составные. Дополнительные цвета.	урок	15	8	6
2.3	Цветовой тон , светлота и насыщенность	урок	10	6	4
2.4	Теплые и холодные цвета. Теплохолодность цвета.	урок	5	2	2
	ИТОГО		40	22	16
<i>3 четверть – 10 уч. недель</i>					
3.1	Достижение выразительности	урок	15	9	6

	композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс. Воздушная перспектива, рефлексy цветовой контраст и нюанс.				
3.2	Контрасты формы. Силуэт.	урок	10	6	4
3.3	Сюжетная композиция. Симметрия и асимметрия и динамика в композиции.	урок	10	6	4
3.4	Ограничения по цвету и его преимущества. Гравюра и книжная иллюстрация.	урок	10	6	4
3.5	Ритм в композиции станковой.	урок	5	3	2
	ИТОГО		50	30	20
<i>4 четверть – 7 уч. недель</i>					
4.1	Композиционный центр в композиции станковой	урок	5	3	2
4.2	Использование контраста и нюанса для выделения композиционного центра	урок	5	3	2
4.3	Композиция с одной или двумя фигурами	урок	10	6	4
4.4	Трёхфигурная композиция	урок	10	6	4
4.5	Пейзаж	урок	5	3	2
	ИТОГО		35	21	14
	Итого – 33 уч. недели		165	89	66
2 год обучения. 5 класс					
<i>1 четверть – 8 уч. недель</i>					
1.1	Цвет в композиции станковой Ограничение цветовой палитры в живописной композиции Пейзаж с высокой точки зрения ограниченная палитра и монохромная гамма	урок	10	6	4
1.2	Пейзаж под лупой в ограниченной палитре или монохромной гамме	урок	10	6	4
1.3	Городской пейзаж в ограниченной палитре «Старый город»	урок	10	6	4
1.4	Стаффаж в пейзаже	урок	10	6	4
	ИТОГО	урок	40	24	16
<i>2 четверть – 8 уч. недель</i>					

2.1	Сюжетная композиция Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции	урок	5	3	2
2.2	Группировка фигур в композиции. Принципы группировки	урок	5	3	2
2.3	Способы передачи динамики в многофигурной композиции	урок	10	6	4
2.4	Иллюстрация	Практичес кое занятие	20	12	8
ИТОГО			40	24	16

3 четверть – 10 уч. недель

3.1	Декоративная композиция Монокомпозиция в декоративном искусстве.	Практичес кое занятие	10	6	4
3.2	Трансформация и стилизация изображений .	Практичес кое занятие	15	9	6
3.3	Стилизация растений	Практичес кое занятие	25	15	10
ИТОГО			50	30	20

4 четверть – 7 уч. недель

3.4	Декоративная композиция натюрморта	Практичес кое занятие	15	9	6
3.5	Стилизация изображения животных	Практичес кое занятие	5	2	4
3.6	Зооморфный орнамент	Практичес кое занятие	10	6	4
ИТОГО			30	16	14
Итого – 33 уч. недели			165	99	66

3 год обучения. 6 класс

1 четверть – 9 уч. недель

	Вид учебного занятия	Общий объём времени (в часах)		
		Максимал ьная учебная нагрузка	Самостоя тельная работа	Аудитор ные занятия
Композиция пейзажа Пейзаж как жанр станковой	урок	6	2	4

1.1	живописи Краткая история пейзажа в европейском искусстве				
1.2	Основы прямой перспективы	урок	6	2	4
1.3	Пейзажный этюд акварелью	Практическое занятие	6	2	4
1.4	Городской мотив ограниченный по глубине пространством	Практическое занятие	8	4	4
1.5	Этюд и картина в чем разница?	урок	4	2	2
	ИТОГО		30	12	18
<i>2 четверть – 8 уч. недель</i>					
2.1	Цвет в композиции станковой Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей Краткая история интерьерного жанра живописи	урок	3	1	2
2.2	Краткие сведения из истории интерьера	урок	3	1	2
2.3	Цвет и его воздействия на зрителя. Цвет в произведениях прошлого.	урок	3	1	2
2.4	Понятие «цветовой контраст» и его использование в картине.	урок	7	3	4
2.5	Передача характера освещения и объёмных форм при помощи цвета.	урок	7	3	4
2.6	Цвет как инструмент композиции в станковой картине.	урок	3	1	2
	ИТОГО		26	10	16
<i>3 четверть – 10 уч. недель</i>					
2.7	Пишем интерьер с единственным источником освещения «Моя мастерская». Окно в интерьере	Практическое занятие	16	6	10
3.1	Сюжетная композиция (исторический жанр) Историческая живопись, почему так важен исторический жанр?	урок	4	2	2
3.2	От события к изображению. Откуда берется образ? Единство места и времени в полиптихе. Роль детали в произведении.	урок	4	2	2
3.4	Сбор материала к исторической серии на темы Западноевропейского средневековья	урок	3	1	2
3.5	Сбор материала к исторической	урок	3	1	2

	серии на темы Средневековья в странах Востока.				
3.6	Сбор материала к исторической серии на темы истории Древней Руси	урок	4	2	2
	ИТОГО		34	14	20
<i>4 четверть – 6 уч. недель</i>					
4.1	Графические приемы и средства изображения: как они применяются и для чего нужны. Язык графики.	урок	3	1	2
4.2	Исполнение мини серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику.	Практическое занятие	17	7	10
	ИТОГО		20	8	12
	Итого – 33 уч. недели		110	44	66
4 год обучения. 7 класс					
<i>1 четверть – 9 уч. недель</i>					
		Вид учебного занятия	Общий объём времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.1	Создание художественного образа в композиции Композиционная организация портрета Краткая история жанра портрета в мировом искусстве	урок	4	2	2
1.2	Рисование головы. Общие рекомендации	урок	4	2	2
1.3	Передача эмоций и состояний с помощью мимики	урок	4	2	2
1.4	Рисунок фигуры. Общие рекомендации.	урок	4	2	2
1.5	Жест экспрессия в создании портретного образа.	урок	4	2	2
1.6	Виды портрета	урок	4	2	2
1.7	Человек и костюм. Костюм и эпоха Костюм в жизни и на портрете.	урок	8	4	4

1.8	Литературный образ	Практическое занятие			
			32	18	18
<i>2 четверть – 8 уч. недель</i>					
2.1	Художественное преувеличение и его роль в портрете. Деталь в Портрете.	урок	8	4	4
2.2	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане. Правда и выдумка: что важнее в искусстве?	Практическое занятие	16	8	8
2.3	Автопортрет как жанр живописи и графики	Практическое занятие	8	4	4
2.4					
	ИТОГО		32	16	16
<i>3 четверть – 10 уч. недель</i>					
3.5	Иллюстрация к литературным произведениям. Подбор материала.	Практическое занятие	20	10	10
3.6	Книжная графика. Художник книги	Практическое занятие	20	10	10
	ИТОГО		40	20	20
<i>4 четверть – 6 уч. недель</i>					
4.1	Книжная иллюстрация: что такое, зачем нужна и какой она бывает.	урок	8	4	4
4.2	Как передать сюжет в композиции? Рассказ при помощи изображения	Практическое занятие	8	4	4
4.3	Законы графики. Различные подходы к иллюстрированию книги.	Практическое занятие	8	4	4
	ИТОГО		24	12	12
	Итого – 33 уч. недели		128	66	66
5 год обучения. 8 класс					
<i>1 полугодие 17 недель</i>					
1.1	1Экзаменационное задание Выбор темы, графические, цветовые поиски. Выбор формата, материала. Эскизы, этюды, наброски. Общий ритм, общее	урок	84	33	51

	цветовое решение.				
1 полугодие 16 недель					
1.2	Экзаменационное задание Выполнение композиции в материале.		81	33	48
	Итого – 33 уч. недели		165	66	99

Содержание занятий

1 год обучения

1 раздел : Основы композиции станковой.

1.1 Вводная беседа об основных законах и правилах композиции

Что такое композиция. Зачем нужен предмет Композиция станковая и что он изучает.

Что такое композиция, станковая композиция, монументальная живопись, икона картина этюд на примере произведений Андрея Рублева «Троица», Диего Веласкеса «Завтрак».

1.2 Основные понятия Композиции станковой

Познакомить с понятиями образ, формат, фон, горизонт, цветовая растяжка, объем, глубина пространство, динамичный, статичный, эскиз, антураж. Рассмотреть произведения Шишкина «Рожь», Тропинина «Круживница». Рассказать о этапах рождения картины. Пояснить понятие «Эскиз». Художник к одной картине выполняет множество эскизов. Композиция необходима не только для картины но и для иллюстрации, мультипликации, комикса, фотографии и даже кино.

1.3 Равновесием основных элементов композиции

Точка , горизонталь, вертикаль, диагональ. Высокая низкая точка зрения.

Рассказать как формат влияет восприятие сюжета произведения, для как выбрать формат для различных жанров. Рассмотреть картины с горизонтальным форматом: «Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Явление Христа народу» А. Иванову, «Утро стрелецкой казни» и «Боярыня Морозова» В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» и «Запорожцы пишут письмо турецкому Султану» И. Репина и др.

Картины выполненные в вертикальном формате и рассмотреть примеры подобных композиций. Круглый формат предпочитали художники эпохи Возрождения, овальный использовался чаще всего в стиле рококо. Треугольные композиции украшали фронтоны

Аудиторное задание: исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Летние впечатления», «Мои друзья» и т.п.).

Материал: акварель, гуашь, формат А4

Задание для самостоятельной работы: зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений.

1.4 Точка, горизонталь , вертикаль, диагональ.

Высокая низкая точка зрения. Точка является простейшим элементом композиции. Имеет значение и где именно она будет стоять. В центре формата - она станет основой статичной композиции, если же точку сдвинуть композиция будет динамичная. Из точки начинается линия.

Горизонтальная линия дает не спешное движение. Вертикальная линия

дает движение быстрое, взгляд зрителя словно Низкая линия горизонта воспринимается словно зритель сидит на и маленькой скамейке, и мир находится над ним. А высокий горизонт - создает ощущение будто мир находится под зрителем.

Дать понятие диагональ в композиции. Как диагональ можно использовать и о чем может рассказать диагональная композиция.

1.5 Линия , плоскость, пятно.

Что такое графика, её средства выразительности на примере графических композиций Пабло Пикассо, Казимира Малевича.

Выполнить композиции на тему сказок средствами и точка, линия, пятно.

Пропорции, ритм

Что такое пропорции, ритм, карикатура, метр, метрическая последовательность. Рассмотреть произведение И.Шишкина «Рожь» её ритмическую динамику.

Выполнить в черно белом варианте лес придуманный Кристофером Робинем, расположив кусты домик, мостик, персонажей соблюдая ритм.

Цвет в композиции станковой

Пояснить понятия единство и целостность Композиция как целое, закрытая и открытая композиция, на примере картин Вилем Хеда, Василия Сурикова

Выполнить композицию на тему «Мои друзья», «Летние игры» в открытой или закрытой композиции используя знания о ритме.

Раздел: Цвет в композиции станковой.

2.1 Основные цвета, составные и дополнительные (оппонентные).

Эмоциональная характеристика цвета.

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой

цвета; эмоциональная характеристика цвета.

Задача: знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение

навыка смешивания колеров.

Аудиторное задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

2.2 Предметный цвет. Цвета простые составные. Дополнительные цвета.

Цель: Познакомить с понятием предметный цвет (или локальный), закрепить понятия простые и составные (сложные) цвета. изучение понятий «контраст цвета по теплостудности», «контраст форм», обобщить знания о цветовом тоне, выразительных свойствах основных и дополнительных цветов, познакомить с понятием «температура цвета»

Задача: научиться создавать в технике гуаши цветовые переходы от одного тона к другому

Аудиторное задание: составить цветовой круг на основе двенадцати частичного в котором цветовые переходы плавные, как в радуге

2.3 Цветовой тон, светлота и насыщенность

Цель: познакомить с выразительными возможностями цветового тона, дать понятия «чистый тон», «светлый тон», обобщить знания о цветовом тоне.

Задача: приобретение навыков сортировки цвета по насыщенности

Аудиторное задание: выполнить цветовую растяжку от белого к черному

Задание для самостоятельной работы: создание цветовых растяжек теплой гаммы:

- чистый цвет + белила;
- чистый цвет + черная краска;
- чистый цвет + белила + черная краска.

2.4 Теплые и холодные цвета. Теплохолодность цвета.

Цель: изучение понятий «контраст цвета по теплохолодности», «контраст форм», обобщить знания о цветовом тоне, выразительных свойствах основных и дополнительных цветов, познакомить с понятием «температура цвета»

Задача: приобретение опыта исполнения композиции с использованием теплохолодности цвета

Аудиторное задание:

- выполнить гуашью температурные растяжки одного тона (на выбор): выбрать любой цвет и растянуть его в теплую и в холодную сторону путем смешивания с другими цветами
- подобрать цветовую гамму по настроению
- подобрать цветовую гамму по музыкальному произведению, передавая звучание этой музыки в красках.
- выполнить цветовую композицию не передавая форму конкретных предметов

Материал: гуашь, листы формата А4

2.5. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст нюанс. Воздушная перспектива, рефлексy цветовой контраст и нюанс.

Цель:

«силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе

Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста.

Контраст и нюанс

2.6 воздушная перспектива. Рефлексы. 33

Познакомить с явлением воздушной перспективы.

Задача: усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков

работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности

элементов композиции.

Аудиторные задания:

- этюд по впечатлению «Осенние листья»
- этюд по воображению «Деревья осенью».

Задания для самостоятельной работы: создание цветовых выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, цветовые эскизы образов деревьев.

2.7 Контрасты формы. Силуэт.

Задача формирование умения строить композицию на основании контрастов и различия форм.

Рассмотреть художественные произведения, как пример контраста форм картину Александра Иванова «Явление воскресшего Христа Марии Магдалине»; как пример силуэта в произведении Пьетра Франческа парный портрет «Федерико де Монтефельтро и Батисты Сфорца»

Аудиторные задания

- выполнить задание из «пятна в силуэт»
- выполнить из темной бумаги силуэты друзей.

Раздел 3. Сюжетная композиция

3.1. Сюжетная композиция. Симметрия и асимметрия и динамика в композиции.

Задача: выполнить по литературному произведению сюжетную композицию. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.

Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по

опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате;

(вертикаль, горизонталь, квадрат).

приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.

Аудиторное задание: выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма.

Материал: гуашь, формат А3.

Задания для самостоятельной работы: наброски кистью и тушью фигур людей и

животных с натуры и по воображению.

3.2 Ограничения по цвету и его преимущества. Гравюра книжная иллюстрация.

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении.

3.3. Композиционный центр в композиции станковой.

Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему.

Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.

Аудиторное задание: иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин

«Сказка о царе Салтане» (или другие сказки Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов.

Материал: гуашь, формат А3.

Задание для самостоятельной работы: выполнение трех эскизов к сказке, где каждый

из трех персонажей становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента.

3.3. Ритм в композиции станковой.

Изучение понятия композиционного ритма.

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе

ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции.

Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.

Аудиторное задание:

а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск отрекается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче), Боттичелли «Оплакивание» (Милан), «Весна» (Уффици), Питер Брейгель «Охотники на снегу».

б) создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», «Метель»,

«Карнавал». Материал: гуашь, формат А4.

3.4 Композиционный центр в композиции станковой

Цель: приобретение навыков расположения композиционного центра, пропорциональное соотношение главного элемента композиции. Познакомить с понятием композиционного центра. На примере известных художественных произведений разобрать композиционные схемы и пропорции.

Аудиторное задание:

Выполнить в технике аппликации формальную композицию: используя предложенные сетки, и разместить на 3 листах формата А4 по 5 фигур вырезанных из цветной бумаги: большой синий квадрат такого же размера красный круг, 2 небольших одинаковых желтых треугольника и длинную и узкую черную полосу. На каждом из листов следует придумать группировку фигур. Найдя оптимальное расположение, приклеить фигуры, найдя оптимальное расположение. используя узловые точки композиции

3.5 Использование контраста и нюанса для выделения композиционного центра.

Цель: приобретение навыков выделения цветом центра композиции. Формирование навыков практического использования нюанса и контраста в композиции.

Познакомить с понятиями контраста и нюанса.

Аудиторное задание: Вырезать из цветной бумаги несколько разных геометрических фигур выполнив из них в технике аппликации две простые композиции: одну на контрасте, другую на нюансах.

3.6 Композиция с одной или двумя фигурами.

Цель учить выполнять сюжетные композиции на сказочные темы.

Изучить схемы композиций на примере картин В. Васнецова «Богатыри», «Три царевны»

Аудиторное задание: Сделать эскизы композиций так, чтобы каждый из героев по очереди становился главным, построив композицию в двухплановом пространстве.(фигуры на первом плане - фон на втором), разработав разные варианты конфликта, выраженные через величину фигур, расположение персонажей, цвет, ритм, форму.

3.7 Трехфигурная композиция

Цель приобретение знаний о сборе материала к сюжетной композиции.

На примере истории создания художественного произведения «Последний день Помпеи» Карла Брюллова рассмотреть источники информации. Создавая иллюстрацию к сказке, учащийся должен представлять, что время действия глубокая древность, и значит герои сказки должны носить костюмы древней Руси.

Рассмотреть костюмы русских княгинь, особенности мужского костюма князей, головные уборы этого времени.

Аудиторная работа: сделать зарисовки костюмов для своих персонажей, придумать чем будут заняты. Найти в интернете предметы этого времени, дополнить окружение этими предметами.

3.8 Пейзаж

Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», «пропорции тона» и «состояние в пейзаже», «времена года».

Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения

с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий

«контраст» и «нюанс».

Аудиторные задания на выбор:

а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или городской),

три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа.

Материал: карандаш, тушь, формат А3.

б) выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа.

Материал: акварель, гуашь, формат А3.

Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных поисков на

заданные темы, изучение графических материалов и техник через систему упражнений.

Самостоятельный подбор цветовой шкалы к заданиям по живописной композиции.

2 год обучения

Раздел 1. Цвет в композиции станковой

1.1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции.

Пейзаж с высокой точки зрения

Цель: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма»,

«выделение главного», «пропорции тона», «состояние».

Пояснить понятие «ограниченная палитра», «монохромная гамма», «гризайль»

Задача: овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности

и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.

Аудиторное задание: выполнение композиционного пейзажа с необычного ракурса: с высоты птичьего полета. К крыши сверху могут напоминать абстрактные квадраты и прямоугольники на поверхности далекой земли.

1.2 Пейзаж под лупой в ограниченной палитре или монохромной гамме.

Цель: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма»,

«выделение главного», «пропорции тона», «состояние».

Пояснить понятие «ограниченная палитра», «монохромная гамма», «гризайль»

Задача: овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности

и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.

Аудиторное задания на выбор:

- выполнение эскиза композиции увиденной глазами детей в подводном мире. Это может быть город подводных обитателей, который населяют самые разные существа, даже выдуманные, при этом используя разные формы домов, изобразив необычные растения колеблемые струями воды.

- выполнение эскиза композиции пейзажа увиденного среди дремучих трав. Для этого нужно изобразить низкую точку зрения взглядевшись таинственный мир растений, представить себя входящим в чащу травяного леса, за вершинами травяных «деревьев» могут быть видны знакомые тебе постройки но увиденные как бы с низу из далека.

Задания для самостоятельной работы:

Выполнение зарисовки со всей возможной точностью несколько растений, которые произрастают рядом с домом.

Выполнение цветowych раскладок для 3 вариантов композиции: «в воздухе», «в воде», «в траве». Используй ограниченную цветовую гамму взяв за основу голубой или зеленый.

1.3 Городской пейзаж в ограниченной палитре или монохромной гамме

Цель :расширение представлений о пейзаже, создание образа города

Задача: выполнение городского пейзажа с несколькими домами, деревьями.

Аудиторное задание: выполнение композиционного пейзажа (городской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками. Двух- или трехплановое пространство.

Задание для самостоятельной работы :

выполнить зарисовки старых построек, и отдельных зданий

Материал: гуашь, формата А4

1.4 Стаффаж в пейзаже

Цель :расширение представлений о пейзаже, познакомить с понятием «стаффаж» и для чего он нужен, создание образа города.

Закрепить понятия «насыщенность», «светлота цвета».

Рассмотреть пейзажи со стаффажем на примере произведений

Сильвестора Щедрина «Новый Рим», И. Шишкина «Утро в сосновом лесу», И. Левитана «Осенний день. Сокольники»

Задание: выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в монохромной гамме Двух- или трехплановое пространство.

Самостоятельная работа: создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Двух- или трехплановое пространство.

Материал: гуашь, формат А3.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1.Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции).

Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и

разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто «Тайная

вечеря». Знакомство с понятием «цезура» в пространственном построении двухфигурной композиции на примере произведения Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея».

Задача: приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга.

Аудиторное задание: Иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема).

Материал: акварель, гуашь, формат А3.

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок двух фигур для

изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.

2.2 Группировка фигур в композиции. Принципы группировки

Цель: изучение построения многофигурной композиции

Закрепление понятия «цезура» в пространственном построении двухфигурной композиции, знакомство с понятием «группировка фигур» на примере произведения Карла Брюллова «Последний день Помпеи»
Задача: приобретение практических навыков при построении многофигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга.

Аудиторное задание: Иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема).

Материал: акварель, гуашь, формат А3.

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.

2.3 Способы передачи динамики в многофигурной композиции

Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (Леонардо да Винчи «Мадонна в гроте», Караваджо «Распятие апостола Петра» и «Обращение Савла» И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. Кругликова и других). Для чего нужна рама в картине?

Задача: приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой

палитры и положения фигур друг относительно друга.

Аудиторное задание: Иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная

тема). Материал: акварель, гуашь, формат А3.

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.

2.4 Иллюстрация

Цель: Познакомить с понятием слова «иллюстрация», «гравюра», «комикс», познакомить с видами иллюстрации, показать наглядно этот вид искусства; развивать умение применять знания о «цезуре», «группировке

фигур» в композиции построении многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме.

Задача: раскрыть значение иллюстрации, ее разновидности, роль художника в её создании;

показать особенности творчества художников: Юрия Васнецова, Владимира Сутеева, Виктора Чижикова, Никаи Гольц, Владислава Ерко, Борис Диодоров, Владимир Алфеевский, Уильяма Хогарта, Эрже, Мстислава Добужинского и др.

Задание: выполнить эскизы к литературному произведению персонажами с 2-3, выпонить эскизы костюма главного персонажа, а так же одежды других персонажей, париков, обуви, мебели, посуды интерьера соответствующего времени.

Материал: акварель, гуашь, формат А3.

Раздел 3. Декоративная композиция

3.1. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции.

Задача: навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета.

Аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром:

рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»;

изображение силуэта этого предмета. Материал: гуашь, формат А4.

Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.

3.2. Трансформация и стилизация изображения.

Цель: формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с

целью организации интересного ритмического порядка.

Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.

Аудиторное задание: трансформация формы трех предметов (лампы, чайника,

кувшина) при помощи изменения пропорций:

- уменьшение ширины в два раза;
- увеличение ширины в два раза;
- изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета). Материал: гуашь, формат А3.

Задание для самостоятельной работы: поиск интересных, выразительных форм

предметов, контрастных между собой по форме и величине.

3.3 Стилизация растений

Цель: Формировать умения стилизовать растительную форму.

Познакомить с последовательностью выполнения работы в декоративной технике рисования.

Учить применять графические выразительные средства, создающие форму.

Задача:

оригинальное решение растительных форм в декоративной композиции; обобщения формы в декоративном этюдировании.

Аудиторное задание: выполнение стилизации растения в истиле одного из русских народных промыслов, или в стиле модерн.

Материал: Лист А3, лист А 4, акварель, маркер черный/белый, гелиевая ручка, карандаш, ластик, гуашь.

3.4. Декоративная композиция натюрморта.

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму.

Задача: умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного

обобщения формы в декоративном этюдировании.

Аудиторное задание: создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке форм:

- натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой тени» и «большого света»;
- вариант «черно-белое изображение»; вариант «черно-серо-белое изображение».

Материал: гуашь, формат А3.

Задание для самостоятельной работы: эскиз натюрморта с пятновой трактовкой

композиции, где все внимание обращается на фактуру.

3.5. Стилизация изображения животных.

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.

Аудиторное задание:

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента:

а) древнеиранские мотивы (античные);

б) готические мотивы;

в) стиль эпохи Возрождения.

2. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле.

Материал: акварель, гуашь, тушь, формат А3.

Задание для самостоятельной работы: создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн.

3.6 Зооморфный орнамент

Цель: расширить представление с одной из разновидностью орнамента - зооморфным; познакомив со способами выполнения такого орнамента; - продолжить обучение приемам выполнения зооморфного мотива разными способами; Познакомить с понятием «симметрия» ее видами .

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов. .

Аудиторное задание: выполнение композиции мотива орнамента, стилизуя животных.

Материал: гуашь, формат А3.

Задание для самостоятельной работы: эскиз натюрморта с пятновой трактовкой

композиции, где все внимание обращается на фактуру.

Раздел 1. Сюжетная композиция

1.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции.

Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного».

Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа.

Аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской,

передача неглубокого трехпланового пространства.

Материал: акварель, тушь, формат А3, А2.

Задание для самостоятельной работы: копирование путевых зарисовок великих

мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н.

Куприянова, О.Г.

Верейского, А.В. Кокорина.

1.2 Основы прямой перспективы

Цель: расширить знания о способах глубины и пространства, дать понятие «точки зрения», «точки схода», «предметная плоскость», «картинная плоскость», «линия горизонта», «главная точка картины»

Задача: умение использовать метод перспективы в композиции пейзажа.

Аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.

Материал: акварель, тушь, формат А3, А2.

Задание для самостоятельной работы: зарисовки пленэра

1.3 Пейзажный этюд акварелью

Цель: углубить знания о пейзаже, формировать умение видеть прекрасное в явлениях действительности окружающего мира; выполнить пейзаж акварелью применяя различные техники «по сырому», «лесировка», «затеки»

Задача: выполнение акварельного пейзажа одним тоном, с постройками стоящими в несколько планов.

Аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.

Материал: акварель, тушь, формат А3, А2.

Задание для самостоятельной работы: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа на выбор.

1.4 Городской мотив ограниченный по глубине пространством

Цель: закрепление понятий «свет», «рефлекс»,

«большой свет», «большая тень». Рассмотреть на примере этюда Василия Сурикова «Севилья»

Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа.

Аудиторное задание: этюд не глубокого городского пространства (в 2-3 плана)

Материал: акварель, тушь, формат А3, А2.

Задание для самостоятельной работы: рассмотреть акварельные работы различных художников, проанализировать цветовой и тоновой строй.

Определить участки большого света и участки большой тени с тональным отношением неба и земли.

1.5 Этюд картина в чем разница?

Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного» на примере

произведений Александра Иванова «Явление Христа народу» и «Ветка.

Этюд», Исаака Левитана «Тихая обитель», «Вечерний звон»,

«Владимировка», «Над вечным покоем», «Март»

Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа.

Аудиторное задание: выполнить композицию пейзажа используя натурные зарисовки.

Материал: акварель, тушь, формат А3, А2.

Раздел 2. Цвет в композиции станковой

2.1. Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей.

Цель: изучение особенностей интерьера на различных веках примере художественных произведений живописи: Питера де Хооха, Геральда Терборха, Габриэля Метсю, Эмануэля де Витте, Яна Вермеера Дельфтского, Алексея Венецианова «Гумно», Павел Федотов «Разборчивая невеста», Илья Репин «Не ждали».

Задача: изучить примеры интерьерной живописи.

Аудиторное задание: создание эскиза с примерами интерьера, которые в деталях характеризовали людей и жизненную ситуацию.

Материал: акварель, гуашь, тушь, формат А4.

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.

2.2 Краткие сведения из истории интерьера

Цель: изучение особенностей интерьера на различных веках Задача: изучить примеры интерьерной живописи.

Задача: познакомить с понятием «гобелен», «салон», «инкрустация», «барокко», «классицизм», «портик», «анфилада», «бидермаер», рассмотреть примеры интерьера различных стилей.

Аудиторное задание: подбор интерьера литературному персонажу
Материал: акварель, гуашь, тушь, формат А4.

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.

2.3 Цвет и его воздействия на зрителя. Цвет в произведениях прошлого.

Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов». Изучение символики цвета, история развития красящих веществ

Задача: изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, композиционного центра цветом.

Аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная.

Материал: акварель, гуашь, тушь, формат А3.

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.

2.4 Понятие «цветовой контраст» и его использование в картине.

Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «краевой контраст».

Задача: изучение возможностей различных видов контраста с хроматическими и ахроматическими тонами, решения композиции с контрастным центром.

Аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами

людей, двухплановое пространство на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная.

Материал: акварель, гуашь, тушь, формат А2.

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.

2.5 Передача характера освещения и объёмных форм при помощи цвета.

Цель: расширить знания о передаче освещения на объёмных формах при помощи цвета, о особенностях отражения различных

хроматических цветов. Рассмотреть особенности эффекта освещения на примере художественных произведений: В. Поленова «Московский дворик», Игоря Грабаря «Мартовский снег», произведения Коровина, Левитана, Архипа Куинджи «Ночь на Днепре» и др.

Задача: умение накладывать пятна краски, создавая иллюзию объема и глубины, знания как изменяются цвета в зависимости от интенсивности цвета.

Аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство.

Материал: акварель, гуашь, тушь, формат А2.

Задание для самостоятельной работы: определить цвет при разном источнике освещения: в солнечный и пасмурный день, утром вечером и ночью, а также при искусственном освещении: лампы накаливания, лампы дневного освещения свечи, и фонарика. На отдельном листе подобрать цветовые раскладки каждого состояния.

2.6 Цвет как инструмент композиции в станковой картине.

Цель: изучение на практическом применении понятий «Весомость цвета», «масса пятна», «колорит картины». Как с помощью колорита выражаются и передаются зрителю эмоции художника.

Задача: применение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

Аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство

Материал: акварель, гуашь, тушь, формат А2.

Задание для самостоятельной работы: подобрать цветовую гамму «нежность», «восторг», «гнев», «печаль»

2.7 Пишем интерьер с единственным источником освещения «Моя мастерская». Окно в интерьере.

Цель: Формировать умения изображать пространство интерьера с естественными освещением из окна.

Задача: применение лесировочного письма при изображении интерьера, и особенностей освещения предметов.

Аудиторное задание: Выполнение интерьера на формате А3 акварелью, соблюдая последовательность в работе от света к тени и в наложении слоев на тему «моя мастерская» или «учебный класс»

Материал: акварель, гуашь, тушь, формат А2.

Задание для самостоятельной работы: выполнить изображение окна, несколько предметов перед ним в комнате и элементы пейзажа за окном, прочувствовав окно как границу между 2 мирами - большим и малым.

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр)

3.1. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику.

Цель: изучение возможностей создания композиции способами:

- совмещение одновременных событий;
- совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);
- сочетание разнонаправленного движения;
- совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание).

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции,

приобретение опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы,

формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли детали в утверждении

достоверности изображения.

Аудиторное задание:

Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном

освещении. Эскизирование. Материал: акварель, тушь, карандаш.

Аудиторное задание:

1. Выбор темы и сюжета для разработки композиции.

2. Исполнение мини-серии в материале.

Материал: акварель, тушь, карандаш, формат в зависимости от сюжета.

Задание для самостоятельной работы: копирование произведений мастеров с целью

выявления композиционных схем.

3.2 От события к изображению. Откуда берется образ? Единство места и времени в полиптихе. Роль детали в произведении.

Цель: изучение этапов работы в исторической тематике, и раскрытие сюжета в изображении каждого полотна на примере исторической серии Верещагина «Варвары». Дать понятие «общий план», «дальний план», «средний план».

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции,

приобретение опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы.

Аудиторное задание: выполнение эскизов с соблюдением единства времени и места.

Материал: акварель, тушь, карандаш, формат в зависимости от сюжета.

Задание для самостоятельной работы: проанализировать триптихи различных авторов, с точки зрения композиции, единства места и действия.

3.3 Сбор материала к исторической серии на темы Западноевропейского средневековья

Цель: научить подбирать информацию для художественной серии

Задача: дать знания о культурном богатстве западной Европы в период Средневековья

Аудиторное задание: выполнение эскизов с соблюдением единства времени и места.

Материал: акварель, тушь, карандаш, формат в зависимости от сюжета

Задание для самостоятельной работы: выполнить копию одной из работ О. Бердсли к роману «смерть Артура» или одну из страничных иллюстраций французской готической рукописи.

3.4 Сбор материала к исторической серии на темы Средневековья в странах Востока.

Цель: научить подбирать информацию для художественной серии, расширить кругозор

Задача: дать знания о культурном богатстве стран Востока в период Средневековья

Аудиторное задание: выполнение эскизов с соблюдением единства времени и места.

Материал: акварель, тушь, карандаш, формат в зависимости от сюжета

Задание для самостоятельной работы: выполнить копию одного из произведений японского искусства,

3.5 Сбор материала к исторической серии на темы истории Древней Руси

Цель: научить подбирать информацию для художественной серии, расширить кругозор

Задача: приобретение опыта в сборе информации о культурном и историческом этапе развития России

Аудиторное задание: подбор формата для исторической серии, перенос удачных композиционных схем на основной формат.

Материал: акварель, тушь, карандаш, формат в зависимости от сюжета.

Задание для самостоятельной работы: выполнить эскизы композиции полиптиха на темы истории Древней Руси

3.6 Графические приемы и средства изображения: как они применяются и для чего нужны. Язык графики.

Цель: научить подбирать художественные средства изображения, сочетать различные художественные техники для наилучшего достижения результата

Задача: приобретение опыта в подборе графических приемов.
Аудиторное задание: подбор формата для исторической серии, перенос удачных композиционных схем на основной формат.
Материал: акварель, тушь, карандаш, формат в зависимости от сюжета.
Задание для самостоятельной работы: выполнить эскизы композиции полиптиха на темы истории

3.7 Исполнение мини серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику.

Цель: Выполнить в выбранном графическом материале всю историческую серию, соблюдая стилистику в каждой композиции.
Задача: приобретение опыта в детализации каждой композиции деталями дополняющими сюжет.
Аудиторное задание: выполнение графическими средствами полиптих на историческую тематику по одной из разработанных в эскизах тем.
Материал: акварель, тушь, карандаш, формат в зависимости от сюжета.

4 год обучения

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции

1.1. Композиционная организация портрета.

Цель: знакомство с историей развития портретного жанра: особенности развития в древнем Египте, портретные бюсты в Риме, портреты Возрождения и век портретов в 17 веке, одухотворенные портреты Рембрандта, портреты Энгра, и художников - Романтиков. особенности изображения портретов в 20 веке
Задача: выполнение эскизного портрета.

Аудиторное задание: живописная композиция -

Материал:

акварель, гуашь, тушь, карандаш, формат А3.

Задание для самостоятельной работы: подготовить сообщение о каком либо из русских художников портретистов (Ф. Рокотов, Д. Левитский, О. Кипренский, В. Тропинин, К Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В Серов, М Нестеров, П. Корин)

1.2 Рисование головы. Общие рекомендации

Передача эмоций и состояний с помощью мимики

Цель: изучение закономерностей в конструкции головы человека, соблюдение пропорций, дать понятие «средней линии», «симметрии лица»

Задача: передача формы головы с различно соотнесёнными деталями лица.

Аудиторное задание: выполнение зарисовки гипсовой головы в анфас, ракурсном развороте, или в профиль

Материал: акварель, гуашь, тушь, карандаш, формат А2.

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовки живой головы.

1.3 Передача эмоций и состояний с помощью мимики

Цель: приобретение опыта в передаче душевного состояния на портрете.

Задача: передача изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта,

интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность.

Сходство.

Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Аудиторное задание: выполнение графического портрета с выраженным эмоциональным состоянием

Материал: акварель, гуашь, тушь, карандаш, формат А2.

Задание для самостоятельной работы: выполнение схематических персонажей с различной мимикой, передающей различные настроения.

1.4 Рисунок фигуры. Общие рекомендации.

Цель: изучение правил построения фигуры человека, схемы пропорций, особенности анатомии фигуры человека в движении

Задача: передача изобразительными средствами фигуру человека в движении.

Аудиторное задание выполнить различные позы и движения в схематичном виде

Материал:

акварель, гуашь, тушь, карандаш, формат А2.

Задание для самостоятельной работы: изучение распределения массы тела и контуров применяя фотографию и кальку

1.5 Жест экспрессия в создании портретного образа.

Цель: расширить знания о передаче эмоционального состояния в портрете, дать понятие «пантомимы», показать значение жестов на примере художественных произведений Ореста Кипренского «Портрет А.С. Пушкина», Василия Тропинина «Портрет А.С.Пушкина», Василия Перова «Портрет Ф.М. Достоевского»

Задача: передача изобразительными средствами выявление характера.

Психология образа. Выразительность.

Аудиторное задание: живописная композиция - портрет литературного героя из русской классики: А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Станционный смотритель»;

А.П.Чехов «Хамелеон», И.С. Тургенев «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др.
Материал:

акварель, гуашь, тушь, карандаш, формат А2.

Задание для самостоятельной работы: выполнение схематических зарисовок жестикулирующей фигуры, позой и жестом передать определенное состояние модели.

1.6 Виды портрета

Цель: изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его виды: «репрезентативный портрет» (парадный), «Камерный портрет»

Задача: передача изобразительными средствами визуальных характеристик среды, в которой он жил, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство.

Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Аудиторное задание: живописная композиция - портрет литературного героя из русской классики: А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Станционный смотритель»;

А.П.Чехов «Хамелеон», И.С. Тургенев «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др.
Материал:

акварель, гуашь, тушь, карандаш, формат А2.

Задание для самостоятельной работы: выполнение эскиза парадного портрета современного героя.

1.7 Человек и костюм. Костюм и эпоха

Костюм в жизни и на портрете.

Цель: обобщить знания о передаче эпохи времени через костюм, как менялась мода и особенности костюма знатной дамы в разное время и разных государствах, что менялось в силуэте мужского костюма.

Задача: передача изобразительными средствами визуальных характеристик эпохи через костюм.

интерьера. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Аудиторное задание: выполнение силуэтов женских костюмов разных эпох

Материал: акварель, гуашь, тушь, карандаш, формат А2.

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовки мужских костюмов различных эпох

1.8 Литературный образ

Цель: изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и

его видов – аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового.

Задача: передача изобразительными средствами визуальных характеристик

литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство.

Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Аудиторное задание: живописная композиция - портрет литературного героя из

русской классики: А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Станционный смотритель»;

А.П.Чехов «Хамелеон», И.С. Тургенев «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Материал:

акварель, гуашь, тушь, карандаш, формат А2.

Задание для самостоятельной работы: анализ работ великих художников (композиционные схемы), наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы человека.

1.9. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.

Правда и выдумка: что важнее в искусстве?

Цель: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности.

Задача: создание композиции в материале с соблюдением всех подготовительных

этапов работы. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции.

Аудиторное задание: создание автопортрета в определенном историческом костюмированном образе со стаффажем на заднем плане. Материал:

акварель, гуашь,

тушь, карандаш, формат А2.

Задание для самостоятельной работы: зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.

1.10 Автопортрет, как жанр живописи графики

Цель: расширить знания о портрете подвести обучающихся к пониманию того, что автопортрет – это не только передача индивидуального сходства, но и создание духовного образа человека, отражение его мыслей и чувств..

Задача: создание композиции в материале с соблюдением всех подготовительных

этапов работы. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции.

Аудиторное задание: создание автопортрета в определенном историческом

костюмированном образе со стаффажем на заднем плане. Материал:
акварель, гуашь,

тушь, карандаш, формат А2.

Задание для самостоятельной работы: зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения

2.1 Иллюстрации к литературным произведениям.

Книжная иллюстрация: что это такое, зачем она нужна и какой она бывает?

Цель: расширить знания о иллюстрации, закрепление понятий:

«целостность цветового решения», «направление

основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон»,

«композиционная схема», применение основных правил и законов станковой композиции.

Задача: умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и

пространства. Работа в выбранной технике.

Аудиторное задание:

1. Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы

картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»).

2. Создание творческой композиции по мотивам произведений писателей-классиков.

Материал и формат по выбору учащегося.

Задание для самостоятельной работы: композиционные зарисовки интерьеров,

костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

Архитектурные фантазии

2.2 Как передать сюжет в композиции? Рассказ при помощи изображения

использованием орнамента.

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики.

Задача: нестандартное решение композиции. Умение использовать орнамент как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Изучение материальной культуры различных времен и стран.

Аудиторное задание: разработка графического, цветового решения орнамента и композиции листа в целом. Выполнение композиции с включенным в нее орнаментом.

Материал: акварель, тушь, карандаш, формат А2.

Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала.

Изучение материальной культуры времен и стран

2.3 Законы графики. Различные походы к иллюстрированию книги

Вариант 1. Иллюстрация.

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей

книжной графики: параметры страницы и ее заполнение, взаимодействие чистого

пространства листа и изображения.

Задача: умение применять оригинальный визуальный эффект, помогающий восприятию литературного произведения.

Аудиторное задание: выполнение иллюстрации с разработкой схемы визуального

эффекта, трансформирующего форму и вписывающегося в композицию графического

листа. Материал: акварель, тушь, карандаш, формат А2.

Задание для самостоятельной работы: отбор самого выразительного эпизода литературного произведения для наиболее полного раскрытия его через визуальный

эффект. Изучение соответствующей материальной культуры.

Вариант 2. Архитектурная фантазия.

Цель: создание графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

Задача: умение создавать визуальный эффект, трансформирующий архитектурные

формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези.

Аудиторное задание: выполнение графического листа с разработкой визуального эффекта. Пространственно-плановое решение композиции.

Материал: акварель, тушь, карандаш, формат А2.

Задание для самостоятельной работы: изучение архитектурных стилей.

Знакомство с современными тенденциями в архитектуре.

5 год обучения

Содержание учебного предмета 5 класс Задачей 5 класса является создание завершающей итоговой работы, выставляемой на выпускном экзамене при итоговой аттестации по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись», согласно ФГТ. Итоговая композиция максимально выявляет способности, наклонности и умения обучающегося, его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы. На экзаменационном просмотре обязательно учитывается весь объем и последовательность ведения работы над композицией: обучающиеся показывают эскизы и весь рабочий материал, подобранный в ходе работы над композицией. Темы домашней, самостоятельной работы становятся работа над эскизами, работа с натурным материалом, сбор материала (детали костюма, интерьера и т. д. для утверждения достоверности изображения). Все задания выполняются на листах от 1/4 листа до 1/2 листа (неполного). Формат работы должен соответствовать задачам и композиционному решению постановки. Результатом освоения программы 5 класса станковой композиции является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: - подготовленность к самостоятельному творческому мышлению; - умение реализовывать свои замыслы

1.1 Экзаменационное задание Выбор темы, графические, цветовые поиски. Выбор формата, материала. Эскизы, этюды, наброски. Общий ритм, общее цветовое решение.

Выполнение итоговой работы:

Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры).

Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания).

Вариант 3. Декоративный натюрморт.

Цели и задачи: Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, наклонности и умение ученика: его подготовленность к самостоятельному

творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой многофигурной тематической композиции.

Аудиторное задание:

Вариант 1. Пространственно-плановое тональное и цветовое решение композиции,

выбор формата. Материал и формат по выбору учащегося.

Вариант 2. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную

тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения.

Материал и формат

по выбору учащегося.

1.2 Экзаменационное задание Выполнение композиции в материале.

Тональное решение эскизов Цветовое решение эскизов композиций в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме.
Отрисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.

Материал и формат по выбору учащегося.

Задание для самостоятельной работы:

Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры.

Вариант 2. Сбор подготовительного материала, пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.

Вариант 3. Тематический подбор предметов для декоративного натюрморта, натурные зарисовки предметов и их графическая стилизация.

III. Требования к уровню подготовки учащихся

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных законов и элементов композиции, приемов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.
- эстетическая культура восприятия прекрасного в жизни и в искусстве, наличие художественного вкуса на примере выдающихся произведений русского и зарубежного изобразительного искусства.

3.1. Требования к уровню подготовки учащихся на различных этапах обучения

1 год обучения

- знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- тональной, 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.

VI. Список литературы

- 1. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971.**
- 2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция.
Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003.**
- 3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974.**
- 4. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990.**
- 5. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968.**
- 6. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977.**
- 7. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004.**
- 8. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984.**
- 9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008.**
- 10. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986.**
- 11. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977.**
- 12. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве.
«Вопросы философии» №10, 1966.**
- 13. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.:
«Легкая и пищевая промышленность», 1981.**
- 14. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981.**
- 15. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995.**
- 16. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983.**
- 17. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986.**
- 18. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой
половины 20 века. М.: Педагогика, 2002.**
- 19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросыные цвета. Теплохолодность цвета.**