

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПЕРВЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Рассмотрено
Педагогическим советом
«17» ноября 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ЧПОУ
«Первый православный колледж»

Евгения Еротида (Е.М. Гажу)
«17» ноября 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета **ПО.01.УП.03 «Композиция станковая»**

по дополнительной предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства **«Живопись»**

срок обучения: 5 лет

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
2. Срок реализации учебного предмета
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
5. Форма проведения учебных аудиторных занятий
6. Цели и задачи учебного предмета
7. Обоснование структуры программы учебного предмета
8. Методы обучения
9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

2. Содержание учебного предмета

1. Учебно-тематический план
2. Содержание разделов и тем. Годовые требования

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

4. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
2. Критерии оценки;

5. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям;
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;
3. Средства обучения

6. Список литературы и средств обучения

1. Методическая литература
2. Учебная литература

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. 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 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Учебный предмет «Композиция станковая» призван дать учащимся понятие об основных закономерностях и элементах композиции, без знания которых не может быть сознательного подхода к творчеству. «Композиция станковая» направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном 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.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет, по 2 часа аудиторных занятий в неделю в 1,2,3,4 и 3 часа в неделю в 5 классе.

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

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Композиция станковая» составляет 924 часа. Из них: 363 часа – аудиторные занятия, 561 час - самостоятельная работа.

4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Срок освоения учебного предмета «Композиция станковая»

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	Классы		1		2		3		4		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	32	34	32	34	48	51	363
Самостоятельная работа (в часах)	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	561
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	80	85	80	85	80	85	96	102	112	119	924
Вид промежуточной аттестации и итоговая аттестация		зачет		зачет		зачет		зачет		Итоговая Аттестация	

5. Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

аудиторные занятия:

1,2,3,4 классы – 2 часа в неделю;

5 класс (экзаменационный класс) – 3 часа в неделю;

самостоятельная работа:

1 – 3 классы – 3 часа в неделю;

4 – 5 классы – 4 часа в неделю.

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

Консультации проводятся с целью подготовки учащихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

6. 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.

Задачи:

Задачи, направленные на реализацию УП «Композиция станковая» должны содержать в себе образовательные, развивающие и воспитательные функции.

2) Образовательные:

- Изучить принципы сбора и систематизации подготовительного материала (эскизов и зарисовок) и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- Изучить основные выразительные средства композиции;
- Уметь применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
- Уметь использовать средства живописи и рисунка в композиции;
- Получить навыки работы с различными техниками и материалами: акварель, гуашь и прочие материалы на основании полученных навыков уметь находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;

2) Развивающие:

- Развитие в обучающихся образного мышления и творческих способностей;
- Развитие наблюдательности: построение сюжетов на основе жизненных наблюдений, таких как времена года, поведение животных и людей и т.д.
- Развитие аналитических навыков: анализ произведений классического искусства. Умение давать объективную оценку своему труду, труду товарищей. Понимание успеха\неуспеха собственной деятельности, определение наиболее эффективных способов достижения результата;
- Развитие социальных навыков: умение взаимодействовать с преподавателем, классом, группой товарищей и одноклассников, а также другими образовательными ресурсами, такими как интернет, библиотека и пр.
- Развитие навыков планирования: компоновать свой рабочий день, месяц, год, общую учебную нагрузку;

3) Воспитательные:

- Сформировать у учащихся эстетические взгляды, нравственные установки и потребности общения с духовными ценностями;
- Воспитать в учащихся личностные качества, позволяющие уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов.

7. Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

8. 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.

9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- основы композиции станковой

- цвет в композиции станковой
- сюжетная композиция
- создание художественного образа в композиции
- графика
- итоговая работа.

1. Учебно-тематический план

1 год обучения					
№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. Уч. Нагр.	Самост. работа	Аудит. занятия
	Раздел 1. Основы композиции станковой				
1.1.	Вводная беседа об основных законах композиции	урок	5	3	2
1.2.	Выполнение эскизов и картины на заданную тему.	урок	40	24	16
1.3	Несложная осенняя композиция на основе наблюдений.	урок	40	24	16
	Раздел 2. Сюжетная композиция				
2.1	Литературная тема – басня, сказка, небольшой рассказ.	урок	40	24	16
2.2	Сюжетная композиция на заданную тему	урок	40	24	16
	Итого:		165	99	66
	Доп. Часы:	консультации			8

2 год обучения					
№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. Уч. Нагр.	Самост. работа	Аудит. занятия
	<u>Раздел 1. Типы и Виды композиций</u>				
1.1.	Вводная беседа, - открытый и закрытый типы композиции.	урок	5	3	2

1.2.	Выполнение эскизов и картины на заданную тему.	урок	40	24	16
1.3	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	40	24	16
<u>Раздел 2. Многофигурные композиции</u>					
2.1	Пейзаж с фигурами – композиция по наблюдению	урок	40	24	16
2.2	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	40	24	16
Итого:			165	99	66
Доп. Часы:		консультации			8

3 год обучения					
№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. Уч. Нагр.	Самост. работа	Аудит. занятия
<u>3 год обучения I полугодие.</u>					
<u>Раздел 1. Формат как средство композиции</u>					
1.1.	Вводная беседа, - размер и форма картины.	урок	5	3	2
1.2.	Выполнение эскизов и картины на заданную тему.	урок	40	24	16
1.3	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	40	24	16
<u>3 год обучения II полугодие.</u>					
<u>Раздел 2. художественный образ в композиции.</u>					
2.1	Сюжетная композиция на заданную тему	урок	40	24	16
2.2	Сюжетная композиция на заданную тему	урок	40	24	16
Итого:			165	99	66
Доп. Часы:		консультации			8

4 год обучения			
№	Наименование раздела, темы		Общий объем времени (в часах)

		Вид учебного занятия	Макс. Уч. Нагр.	Самост. работа	Аудит. занятия
	<u>Раздел 1. Цвет и тон в композиции</u>				
1.1.	Вводная беседа, - Цвет как средство композиции картины.	урок	6	4	2
1.2.	Выполнение эскизов и картины на заданную тему.	урок	48	32	16
1.3	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	48	32	16
	<u>Раздел 2. Графика и фактуры в композиции</u>				
2.1	Выполнение эскизов и картины на заданную тему	урок	48	32	16
2.2	Композиция на литературную или конкурсную тему	урок	48	32	16
	Итого:		198	132	66
	Доп. Часы:	консультации			8

5 год обучения					
№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макс. Уч. Нагр.	Самост. работа	Аудит. занятия
	<u>Раздел 1. эскизы экзаменационной работы</u>				
1.1.	Вводная беседа. Итоговая работа	урок	7	4	3
1.2	Концептуальные, линейные, тональные эскизы, зарисовки. Эскизы в материале. Оформление эскизных листов	урок	112	64	48
	<u>Раздел 2. Выполнение экзаменационной работы</u>				
2.1	Исполнение и оформление экзаменационной работы или серии работ.	урок	112	64	48
	Итого:		231	132	99

	Доп. Часы:	консультации			8
3.	Защита экзаменационной работы	защита			2

В разделе «Аттестация: цели, виды, форма, содержание» предложены методические рекомендации по организации и проведению итоговой аттестации учащихся.

2. Содержание разделов и тем. Годовые требования

Задания учебного предмета «композиция станковая» поделены на разделы, каждый из которых несёт в себе рекомендации по изучению определённых методов композиции. Темы Заданий чередуют в себе литературные, социальные, либо природные мотивы.

Преподаватель вправе дополнять \ усложнять содержание разделов, учитывая собственные профессиональные навыки, уровень подготовки учащихся и прочие факторы индивидуальной работы.

Название разделов и тем сформулированы максимально абстрактно, позволяя преподавателям на основе данной программы создавать свои собственные, рабочие программы.

1 год обучения I полугодие.

Раздел 1. Основы композиции станковой

1.1. **Вводная беседа** об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников.

Задачи:

- Знакомство с понятиями, - «композиция», «жанры в живописи», «эскизный поиск» и т.п.

- знакомство с материалами и техниками, применяемыми при создании композиций.

Аудиторные задания: вводная беседа и эскизный поиск на заданную тему
Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, довершение эскизов, поиск материала на тему.

1.2 Выполнение эскизов и картины на заданную тему.

Задачи:

- получение первого опыта в работе над сюжетной композицией.

- знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника.
- Знакомство с различными материалами в станковой композиции (н-р, акварель).

Аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции по эскизам; сочетание видов работы по памяти и с натуры; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа: зарисовки материала на заданную тему.

1.3 Несложная осенняя композиция на основе наблюдений

Задачи:

- выполнение композиции с передачей осеннего настроения.
- Знакомство с различными материалами в станковой композиции (н-р, цветные карандаши).

Аудиторные задания: исполнение эскиза и сюжетной композиции на заданную тему.

Самостоятельная работа: осенние зарисовки по памяти сочетание видов работы по памяти и с натуры; индивидуальная форма работы.

1 год обучения II полугодие.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1 Литературная тема – басня, сказка, небольшой рассказ. Композиция по мотивам произведения, характеризующая отдельный эпизод.

Задачи:

- знакомство с книгой как с литературным источником для иллюстраций и композиций по мотивам произведения.
- Знакомство с различными материалами в станковой композиции (н-р, гуашь).

Аудиторные задания: создание цветowych растяжек и колеров; исполнение эскизов и сюжетной композиции на заданную тему; сочетание видов работы по памяти и по воображению; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа: чтение литературного источника для выбранной композиции, зарисовки и сбор подготовительного материала.

2.2 Сюжетная композиция на заданную тему (по мотивам спектакля, книги)

Задачи:

- осваивание учащимися нового социокультурного пространства: театры, музеи и т.п.

Аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на конкурсную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная либо групповая формы работы.

Самостоятельная работа: посещение театров, музеев, зарисовки.

2 год обучения I полугодие.

Раздел 1. Типы композиций

1.1 Вводная беседа: - открытый и закрытый типы композиции.

Задачи:

- Знакомство с понятием «тип композиции» (открытый и закрытый типы)

Аудиторные задания: исполнение эскизов на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная, либо групповая формы работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, Довершение эскизов, поиск материала на тему.

1.2 Выполнение эскизов и картины на заданную тему с осознанным выбором открытого или закрытого типа композиции.

Например, «Летние впечатления» с указанием подтемы (сбор грибов, ягод; поездка в электричке и т.п.).

Задачи:

- Знакомство с открытым и закрытым типами композиций.

Аудиторные задания: исполнение композиции на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

1.3 Сюжетная композиция на конкурсную тему

Задачи:

- осваивание учащимися нового социокультурного пространства: театры, музеи и т.п.

Аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на конкурсную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная либо групповая формы работы.

Самостоятельная работа: посещение театров, музеев, зарисовки.

2 год обучения II полугодие.

Раздел 2. Многофигурные композиции

2.1 Пейзаж с фигурами – композиция по наблюдению (например – «Зимние забавы»)

Задачи:

- Знакомство с понятием «многофигурные композиции» на примере живописного наследия великих мастеров

Аудиторные задания: исполнение эскизов на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная, либо групповая формы работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

2.2 Сюжетная композиция на конкурсную тему. Композиция с малой группой фигур. Например, ежегодная сюжетная композиция по мотивам впечатлений и зарисовок в театр.

Задачи:

- осваивание учащимися нового социокультурного пространства: театры, музеи и т.п.
- опыт работы с композицией с малой группой фигур

Аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на конкурсную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная либо групповая формы работы.

Самостоятельная работа: посещение театров, музеев, источников информации на конкурсную тему, зарисовки.

3 год обучения I полугодие.

Раздел 1. Формат как средство композиции

1.1 Вводная беседа: Формат как выразительное средство композиции.

Задачи:

- Подробное знакомство с понятием «формат» в композиции и его влиянии на восприятие сюжета картины

Аудиторные задания: исполнение эскизов на летнюю тему, например, летний лагерь и походы с друзьями; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная, либо групповая формы работы. *Самостоятельная работа:* просмотр репродукций и фото в сети интернет, довершение эскизов, поиск материала на тему.

1.2 Выполнение эскизов и картины на заданную тему.

Задачи:

- Умение работать в заданном формате (панорама, квадрат, горизонтальный овал и т.п.)
- Знакомство с новым материалом исполнения работы, например – тушь с акварельной подкраской

Аудиторные задания: исполнение композиции на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

1.3 Сюжетная композиция на конкурсную тему в заданном формате

Задачи:

- Умение работать в заданном формате
- освоивание учащимися нового социокультурного пространства: театры, музеи и т.п.
- опыт работы с композицией с малой группой фигур

Аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на конкурсную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная либо групповая формы работы.

Самостоятельная работа: посещение театров, музеев, источников информации на конкурсную тему, зарисовки.

3 год обучения II полугодие.

Раздел 2. Художественный образ в композиции.

2.1 Сюжетная композиция на заданную тему. Например, композиция «зимние птицы», «насекомые» и т.д.

Задачи:

- Опыт работы с анималистическими сюжетами (насекомые).
- Раскрытие образа через портретные характеристики

Аудиторные задания: исполнение композиции на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная, либо групповая формы работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

2.2 Сюжетная композиция на заданную тему. Например, Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане (человек и сложный фон).

Задачи:

- Знакомство с понятием «стаффаж».
- Опыт работы со сложной многоплановой композицией.

Аудиторные задания: исполнение композиции на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная, либо групповая формы работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

4 год обучения I полугодие.

Раздел 1. Цвет и тон в композиции

1.1. Вводная беседа, - Цвет как средство композиции картины.

Задачи:

- Подробное знакомство с понятием «цвет» в композиции и его влияние на восприятие сюжета картины

Аудиторные задания: просмотр работ мастеров, использующих цвет как средство композиции, - фовистов, пуантилистов, авангардистов, образцы плакатов и т.д.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

1.2 Выполнение эскизов и картины на заданную тему, например

«Танец», «Кино и Театр».

Задачи:

- Передать настроение за счет цвета (холодный теплый) и света (яркий - трагедия страсть \ мягкий- спокойствие).

Аудиторные задания: исполнение эскизов и основной работы на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, довершение эскизов, поиск материала на тему.

1.2 Сюжетная композиция на конкурсную тему.

Задачи:

- Передать настроение за счет цвета (холодный теплый) и света (яркий - трагедия страсть \ мягкий- спокойствие).

Аудиторные задания: исполнение эскизов и основной работы на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, довершение эскизов, поиск материала на тему.

4 год обучения II полугодие.

Раздел 2. Графика и фактуры в композиции

2.1. Выполнение эскизов и картины на заданную тему, например

Композиция «Музыка и музыкальный стиль».

Задачи:

- Передать за счет графики и фактуры настроение творческой работы

Аудиторные задания: Исполнение эскизов и основной работы на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, довершение эскизов, поиск материала на тему.

2.2 Композиция на литературную или конкурсную тему

Задачи:

- Умение работать с литературными источниками для композиции
- Передать за счет графики и фактуры настроение творческой работы

Аудиторные задания: исполнение композиции на заданную тему; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная форма работы.

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

5 год обучения I полугодие.

Раздел 1. эскизы экзаменационной работы

1.1. Вводная беседа

Задачи:

- выбрать и согласовать тему экзаменационной работы с преподавателем композиции

Аудиторные задания: обсуждение итоговой работы

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

1.2 Концептуальные, линейные, тональные эскизы, зарисовки. Эскизы в материале. Оформление эскизных листов

Задачи:

- определить вид итоговой работы: станковая живопись, графическая серия (диптих, триптих), иллюстрация и т.п.

- выполнить и оформить необходимое кол-во эскизов и зарисовок, по итогам которых необходимо определить линейную композицию, тональное и фактурное звучание, материал, в котором будет исполняться работа.

Аудиторные задания: последовательное исполнение эскизов и зарисовок к итоговой работе с еженедельным их согласованием с преподавателем. *Самостоятельная работа:* просмотр репродукций и фото в сети интернет, поиск материала на тему.

5 год обучения II полугодие.

Раздел 2. Выполнение экзаменационной работы

2.1. Выполнение итоговой работы.

Задачи:

- Исполнить итоговую работу
- Оформить эскизы
- Подготовить итоговую работу к защите на итоговом экзамене по композиции

Аудиторные задания: исполнение итоговой работы; сочетание видов работы по памяти, с натуры и по воображению; индивидуальная форма работы. *Самостоятельная работа:* просмотр репродукций и фото в сети интернет, довершение эскизов, поиск материала на тему.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

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

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте - в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

1. Требования к уровню подготовки учащихся на различных этапах обучения 1 год обучения

знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией; о построении сюжета в композиции;

умения:

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

навыки:

- владения техниками работы гуашью, аппликации и т.п.
- поэтапной работы над сюжетной композицией;

2 год обучения

знания:

- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о типах и видах композиции
- о работе над многофигурными композициями;

умения:

- построение открытого или закрытого типа композиции, ассиметричного или симметричного вида композиции
- последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;

навыки:

- анализировать схемы построения композиций великих художников; работа с фигурами в композиции

3 год обучения

знания:

- о пропорциях, об основах перспективы;
- о влиянии формата на формирование пространства картинной плоскости;
- об эмоциональной выразительности и цельности композиции; *умения:*
- собирать дополнительный материал для создания композиции,
- осознанно выбирать формат работы;
- создавать образы героев в композиции

навыки:

- разработки сюжета;
- использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции; умение использовать различные форматы для композиций

4 год обучения

знания:

- применения основных правил и законов станковой композиции
- о влиянии цвета, тона и фактур на композицию

умения:

- выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы
- умение работать с цветом и тоном.

навыки:

- создания целостности цветового и тонального решения в листе.

5 год обучения

знания:

- законов композиции и схем композиционного построения листа;
- о плановости, перспективном построении пространства;
- по созданию серии композиций, объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции.

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;

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.

1. Организация текущего контроля учебного процесса

Текущий контроль обеспечивается журналом успеваемости класса. Посещение \ не посещение \ оценки ученика отмечаются преподавателем в журнале согласно положению о ведении документации преподавателями и концертмейстерами ЧПОУ «Первый православный колледж».

2. Формы проведения аттестации

- зачет - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);

- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости учащихся

Проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании полугодия.

Оценки ученикам выставляются по окончании каждой четверти учебного года. 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.

2. Критерии оценки

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки (10-ти бальная система): «отлично» (+\/-), «хорошо» (+\/-), «удовлетворительно» (+\/-), «неудовлетворительно».

+ и - акцентируют нюансы поставленной оценки (5,4,3), позволяют выделить больше градаций в успеваемости учащихся, стимулировать их к профессиональному развитию.

1. Требования к аттестации отдельной работы

Оценка за отдельную работу ставится исходя из требований учебной программы к данному заданию и фонда оценочных средств. Оценка может ставиться как за исполненную работу, так и за исполненный этап работы: Эскизирование, наброски. Фонд оценочных средств состоит из работ выпускников либо работ по текущим заданиям, либо заданиям, демонстрирующим образец выполнения определенного этапа работы. Фонд оценочных средств может также включать в себя работы, демонстрирующие отрицательный результат, либо результат, удовлетворяющий определенную оценку. Оценка за работу ставится по десятибалльной системе: «отлично» (+\/-), «хорошо» (+\/-), «удовлетворительно» (+\/-), «неудовлетворительно».

Оценка (5) «отлично» ставится, если все требования к работе обозначенные в УП исполнены.

Оценка (4) «хорошо» ставится, если работа имеет некоторые недочеты по качеству исполнения.

Оценка (3) «удовлетворительно» ставится, если работа имеет серьезные недочеты по качеству исполнения.

Оценка (2) «неудовлетворительно» ставится, если работа не сделана.

Оценка за отдельную работу может быть скорректирована комиссией по результатам четвертного просмотра.

2. Требования к проведению промежуточной аттестации

Оценка за четверть складывается из суммы оценок за задания, предусмотренные учебной программой на текущую четверть, но может быть изменена по итогам просмотра комиссии.

Оценка за четверть ставится как минимум за 3 оценки по предмету. Ученик, получивший меньшее количество оценок, аттестацию не проходит.

Оценка за четверть ставится по десятибалльной системе: «отлично» (+\/-), «хорошо» (+\/-), «удовлетворительно» (+\/-), «неудовлетворительно».

Оценка (5) «отлично» ставится, если исполнены все программные требования к работе в указанные сроки. Работа и Эскизы соответствуют требованиям к заданию УП. Ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

Оценка (4) «хорошо» ставится, если: количество запланированного на четверть материала достаточно, однако материал имеет некоторые недочеты по качеству исполнения. Ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

Оценка (3) «удовлетворительно» ставится, если: количество запланированного на четверть материала не удовлетворительно, либо имеет недочеты по качеству исполнения. Ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки. Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

Оценка (2) «неудовлетворительно» ставится, если: материал, запланированный на четверть, не выполнен, либо имеет серьезные недочеты по качеству исполнения.

Экзаменационная комиссия промежуточной аттестации учащихся состоит из педагогов, указанных в протоколе промежуточной аттестации. В комиссию входят 4-5 педагогов, преподающих данную дисциплину и заведующий художественным отделением ОЦЭВ.

3. Итоговый контроль успеваемости учащихся.

По итогам успеваемости за 10-е полугодие (конец 5-го года обучения), а также на основании принятого родителями учащегося и педагогическим советом решения, итоговая аттестация в форме итогового просмотра выставки проводится в 5 классе.

Итоговая работа предполагает создание станкового полотна с эскизами или 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 двух), связанных единством замысла и воплощения. Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на первое и 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.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность преподавателю творчески

подойти к изложению учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции станковой:

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала
4. Тональные форэскизы.
5. Варианты тонально-композиционных эскизов.
6. Варианты цветотональных эскизов.
7. Выполнение работы на формате в материале.

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

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

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

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Делаются зарисовки, эскизы, этюды, копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

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

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

Средства обучения

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

- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; работы учащихся из методического фонда колледжа;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Методическая литература

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Н.В.Одноралов «Материалы инструменты и оборудование в изобразительном искусстве» М. «Просвещение» 1988
3. Н.Гинзбург «Как построить композицию и перспективу» М. Изд. «Астрель» 2002
4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
7. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
8. Н.Н. Волков «Цвет в живописи» М. изд. «Искусство» 1965
9. Н.Н. Волков «Восприятие картины» М. Изд. «Просвещение» 1969
10. Н.М. Сокольникова «Основы Композиции» Обнинск. изд. «Титул»; 1996
11. Н.М. Сокольникова «Основы Живописи». Обнинск. изд. «Титул»; 1996
12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
13. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
14. В.Г.Власов «Иллюстрированный художественный словарь» Изд. «ИКАР» 1993

Учебная литература

1. Ионина Н.А «100 великих картин» М. изд. «Вече» 2008.
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004 1.
3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005
5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002
6. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997
7. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955