

Программа по предмету «Композиция станковая»

Программа рассчитана на 5 лет обучения:

- 1-5 класс в рамках дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» с 5-летним сроком освоения
- 4-8 класс в рамках дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» с 8-летним сроком освоения

Предмету «Композиция станковая» принадлежит одна из главенствующих ролей, именно этот предмет непосредственным образом должен воздействовать на развитие творческих способностей, стимулировать и направлять их. В поисках формы композиционного решения обучающийся творчески самоопределяется, формируется его творческая личность, складывается художественное мастерство, обучающиеся знакомятся с основными законами композиции, общепринятым словарем профессиональных терминов художника, приобщаются к великой культуре прошлого, знакомятся с работами мастеров зарубежного, русского и советского искусства. Занятия углубляют представления о предметах и явлениях действительности. Композиция помогает формированию творческого мировоззрения и развивает художественное, образное мышление, прививает умение видеть и понимать жизненные явления, а также, помогает выявлению и развитию индивидуальных наклонностей и способностей обучающихся, воспитанию и развитию художественного вкуса.

К выпускному классу у обучающихся должно произойти накопление определенной суммы профессиональных навыков, должны быть заложены основы планомерной, серьезной, длительной работы, приобретено умение ставить творческую задачу и решать ее на соответствующем уровне. Показатель этого уровня - завершающая работа, выставляемая на выпускной экзамен при итоговой аттестации согласно ФГТ.

Содержание данного предмета 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 объема, грамотного владения тоном и цветом.

Композиция является объединяющей дисциплиной, и дает возможность в учебных работах реализовывать знания, полученные на уроках рисунка и живописи, так как все предметы в своей совокупности составляют единый образовательный процесс.

Содержание предмета строиться с учетом возрастных особенностей обучающихся. Темы и задачи композиции учитывают степень развития обучающихся, отвечать возрастным особенностям их восприятия действительности, знаниям и духовным запросам. От эмоционального восприятия обучающихся младшего школьного возраста, как основного вида познания окружающего мира - через анализ, изучение различных материалов и способов работы, знакомство с культурным наследием - к интеллектуально-эмоциональному и аналитически - эмоциональному творческому подходу, как воплощению своих замыслов для подростка.

Начиная с 1 класса, необходимо решать задачи, которые будут основными для всего периода обучения композиции - это развитие воображения, фантазии, художественной наблюдательности и образного мышления обучающегося.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету проводятся в небольших группах численностью от 6 до 12 человек, консультации – от 4 до 6 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.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета 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 искусств.

Задачи:

- 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;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования.

Методы обучения

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

- объяснительно-иллюстративные (беседа, рассказ, объяснение, показ, наблюдение, демонстрация приемов работы)
- репродуктивные (работа по образцу, повторение, отработка навыков композиционного построения и т.д.)
- частично-поисковые (самостоятельный подбор ассоциаций, образов, художественных впечатлений)

Предложенные методы обучения являются наиболее эффективными для реализации поставленных целей и задач учебного предмета, способствуют развитию самостоятельности при работе над композицией и основаны на многолетнем опыте преподавания и традициях сложившихся в ДХШ.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам, аудио- и видеозаписей школьной библиотеки. 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 и т.д Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Учебный класс по композиции станковой должен быть оснащен удобными мольбертами (станками), стульями, доской.

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;
- декоративная композиция;
- иллюстрации к художественным произведениям;

- графика;
- итоговая работа.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» является приобретение учащимися 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 изобразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения Для каждой творческой задачи
- навыки работы по композиции.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения 1 год обучения

Знания:

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

Умения:

- уравнивать основные элементы в листе;
- чётко 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 известных художников.

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, воздушной);
- плановости изображения;
- о точке зрения (горизонт);
- о создании декоративной композиции;

Умения:

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

Навыки:

- перехода на условную плоскостную, аппликативную, ассоциативную 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 целостности 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;
- соразмерность 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 выдержано и колористически грамотно решить плоскость листа;
- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – линия, штрих, пятно;
- самостоятельно выявит и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;

Навыки:

- работы различными живописными и графическими техниками;
- самостоятельного изучения материальной культуры;
- применения визуальных эффектов в композиции;
- создания графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

6 ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний и 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 т.д. преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени)
- ГП – годовой просмотр (проводится по итогам учебного года в счет аудиторного времени)
- Э – промежуточная аттестация (проводится во внеаудиторное время)

Оценки ученикам выставляются по итогам триместров. Тематика экзаменационных заданий по промежуточной аттестации определяется на педагогическом совете школы, жестко регламентируется по времени исполнения и является обязательной для учащихся всей параллели.

Итоговая аттестация проводится в форме просмотра-выставки на последнем году обучения. Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла. Композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, набросками, литературой.

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовывать выбранную идею в серии листов (не менее трех). Требования к итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графики. Работа рассчитана на 2-3 триместр 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
- выставка и обсуждение работ.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации

Предложенные в настоящей программе темы заданий следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

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

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
4. тональные форэскизы.
5. варианты тонально-композиционных эскизов.
6. варианты цветowych эскизов
7. Выполнение работы на формате в материале.

Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, создание эскизов, работа в материале на

формате, индивидуальная работа с каждым учеником. Во внеаудиторное время ведется сбор материалов, аналогов, графические и тоновые эскизы.

Педагог помогает детям выбрать тему для итоговой работы. Она должна быть доступна, понятна и интересна именно данному ученику. После выбора темы начинается индивидуальная работа с каждым учеником. Это и поиски решений, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, этюды, наброски, выстраивая графический ряд, затем колористическое решение работы (если она задумана в цвете)

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются этапы работы над композицией. Самостоятельная (внеаудиторная) работа может выражаться в посещении детьми выставок, участии их в творческих мероприятиях, конкурсах