

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №3"

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программ в области изобразительного искусства «Живопись»
со сроком обучения – 8 лет.**

**ПО.01. «Художественное творчество»
ПО.01.УП.06 «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»
(4-8 классы)**

Санкт-Петербург
2020 год

РАССМОТРЕНО
Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО «ДХШ № 3»
« ____ » _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБУ ДО «ДХШ № 3»

« ____ » _____ 2020 г.

Составители программы

Безгрешнова Алевтина Михайловна, преподаватель рисунка, живописи и станковой и декоративной композиции, высшей категории;

Дымова Елена Васильевна, преподаватель рисунка, живописи и станковой и декоративной композиции, высшей категории;

Михельсон Дарья Алексеевна, преподаватель рисунка, живописи и станковой и декоративной композиции, высшей категории.

Рецензент – заведующий кафедрой рисунка Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена, народный художник РФ, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный работник высшей школы, кандидат искусствоведения, профессор

_____ Валерий Александрович Леднев

Рецензент – доцент кафедры рисунка, заместитель декана факультета искусства Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена, кандидат искусствоведения

_____ Алена Александровна Васильева

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	4
.	
Учебно-тематические планы	7
.	
Содержание учебного предмета	
4 класс.	10
5 класс.	12
6 класс.	15
.	
7 класс.	17
.	
8 класс.	20
.	
Требования к уровню подготовки обучающихся	23
.	
Формы и методы контроля, система оценок	23
..	
Методическое обеспечение учебного процесса (в том числе методические рекомендации педагогическим работникам и рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся)	24
.	
Материально-техническое обеспечение учебного процесса.	27
.	
Список литературы.	27
.	

Пояснительная записка

Целью обучения в Детской художественной школе является приобщение учащихся к художественной культуре, воспитание их эстетического вкуса, обучение основам изобразительной грамоты, приобретение детьми опыта творческой деятельности.

В общении с искусством у учащихся развивается образное восприятие мира, формируется мировоззрение, ценности, обостряется ощущение красоты, красоты природы, человеческих отношений. Происходит духовное, нравственное, эстетическое развитие человека. "Композиции" принадлежит одна из главенствующих ролей, потому что именно этот предмет непосредственным образом воздействует на развитие творческих способностей, стимулирует эти способности и направляет их, то есть формирует то, без чего не может состояться художник, каким бы мастерством рисовальщика или живописца он не обладал. Как отмечал Ю.И. Пименов: *«Историю искусства можно было бы написать как историю композиции, потому что именно композиция в первую очередь выражает идею, чувства художника»*¹.

Предмет «композиция» – ведущая дисциплина в ДХШ, в системе подготовки художника, «основа основ». Она помогает формированию творческого мировоззрения, развивает художественное образное мышление, прививает умение видеть и понимать жизненные явления, развивает абстрактное мышление, воспитывает и развивает художественное видение, что является важнейшими задачами обучения искусству. Он требует применение всех навыков изобразительности: и рисунка, и колористического строя, и художественного мышления.

Станковая композиция имеет тесную связь со всеми дисциплинами, изучаемыми в детской художественной школе: рисунком, живописью, декоративно-прикладной композицией, историей искусства. С одной стороны, для работы над композицией необходимы навыки владения рисунком и живописью, с другой, и в живописных, и в графических работах ученики актуализируют свои навыки по составлению композиции. *«Композиция – закономерно устроенный организм, все части которого находятся в неразрывной связи и взаимозависимости. Характер этой связи и взаимозависимости определяется идейным замыслом художника. Конструктивная идея, свойственная природе замысла, дает практическую основу композиции»*², – отмечал Е.А.Кибрик. Эту взаимосвязь учащиеся должны будут выявлять в процессе обучения, используя полученные знания по рисунку и живописи.

Знакомство с шедеврами мирового искусства при изучении истории искусства обогащает знания учеников о законах и принципах композиции, с другой стороны, понимание эти законов и принципов приводит к лучшему пониманию изучаемых произведений старых мастеров и современных художников.

Основные направления процесса подготовки и создания композиции:

- работа с натурой (натурные наброски, зарисовки);
- работа по представлению, (графическое и живописное оформление идеи, композиционного замысла, образов, рожденных воображением);
- работа по впечатлению и наблюдению (разработка тематики, почерпнутой из окружающей действительности, из повседневности, из собственных чувств, эмоций, размышлений).

¹ Пименов Ю. Необыкновенность обыкновенного. – М., 1964, с. 186.

² Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве / Е.А. Кибрик. – Москва, 1989 // Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия: учебное пособие / ; Сост. Н.Н. Ростовцев, С.Е. Игнатьев, Е.В. Шорохов. – Москва : Просвещение, 1989. – С. 178-189.

Принцип работы над композицией представляет собой движение от общего – к частному (от замысла – к эскизам, деталям, далее – обращение к материалам этюдов, натуральных набросков) и от частного – к общему (выход на построение композиционного решения, воплощение замысла в многообразии эскизов – выбор наиболее удачного варианта – создание итоговой работы).

Работа над обучением станковой композиции ведется с 4 по 8 классы, с постоянным нарастанием сложности заданий: от преобладания «сказочной» и «фантастической» тематики в 4, 5, 6 классах – до преобладания заданий по наблюдению, работой над иллюстрациями – в 7 и 8 классах. В 8 классе вся работа направлена на закрепление полученных знаний, разработку итоговой выпускной композиции.

В процессе обучения учениками осмысливаются и осваиваются понятия: «формат», «пятно», «ритм», «колорит», «пропорции», «среда», «центр», «обрамление», «размер», «тон» и др. Постепенно вводятся более сложные понятия: «доминанта», «контрапункт».

Цель дисциплины – научить выстраивать композиционную целостность произведения изобразительного искусства, выявлять его образную, содержательную и художественную сущность, понимать язык искусства, а через него и его суть.

Задачи курса:

- сформировать представление об основных принципах композиционного построения картины;
- научить выбирать сюжет для композиции, последовательно работать над воплощением замысла, находить материал, вести поиск композиционного решения в эскизах, работать в большом формате;
- сформировать навыки систематичной аккуратной и эмоционально-выразительной творческой работы над композицией.

Уроки по предмету «Станковая композиция» наряду с уроками по предметам «Рисунок», «Живопись», «История искусства» призваны выполнять более широкий комплекс задач, направленный на воспитание и развитие личности учащегося искусством:

- расширять, дифференцировать и углублять предметные и методические знания, навыки, установки и позиции, а также способности, творческие силы и возможности выражения, приобретенные на начальной ступени;
- стимулировать не только интерес к произведениям изобразительного искусства, но и способность, умение анализировать и представлять собственную творческую работу;
- использовать многообразные экспериментальные способы действия в качестве методов решения проблемных ситуаций и учить думать и действовать инновационно;
- будить во всех жизненных областях волю к творчеству, открывать ментальный и эмоциональный потенциал искусства;
- рассматривать искусство как точку соединения и «передатчик» различных миров опыта, культуры и техники, а так же создавать основы для формирования ценностных ориентаций;
- связывать современный культурный контекст, общественные отношения и побуждать участвовать в современной культурной жизни;
- развивать углубленное отношение к достижениям личности, готовность к рефлексии и формам самопрезентации через экспонирование собственных работ.

Срок реализации учебного предмета – 5 лет.

Учебный план

№	Наименование учебных предметов	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия	Промежуточная аттестация		1кл.	2кл.	3кл.	4кл.	5кл.	6кл.	7кл.	8кл.
					Зачеты, контрольные уроки	экзамены								
1	Композиция станковая	924	363	363	7,9...-15	8...-14	-	-	-	2	2	2	2	3
2	Консультации			40			-	-	-	8	8	8	8	8

Форма аудиторных занятий – мелкогрупповая.

Режим занятий - занятия проводятся: С 4 по 7 класс - 2 раза в неделю в объёме 1 академического часа; 8 класс - 2 раза в неделю в объёме 1,5 академического часа.

Учебно-тематические планы

4 класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	объем времени (в часах)
			Аудиторные занятия
1.	Вводная беседа о композиции	урок	1
2.	Удивительный мир насекомых	урок	6
3.	Звери в лесу	урок	6
4.	Зимушка-зима.	урок	6
5.	Города Руси.	урок	8
6.	Герои русских народных сказок. Портреты	урок	8
7.	Я гуляю.	урок	7
8.	Космос.	урок	8
9.	Народные традиции. Хоровод.	урок	8
10.	Дом, который придумал я	урок	8
Итого:			66

5 класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	объем времени (в часах)
			Аудиторные занятия
1.	Сказки Г.Х.Андерсена, Гофмана,Гауфа,Ш.Перро	урок	10
2.	Человек и животное	урок	10
3.	Портрет в национальном костюме.	урок	8
4.	Профессия	урок	10
5.	Рождественские каникулы	урок	10
6.	У окна.	урок	8
7.	По мотивам сказок А.С.Пушкина	урок	10
ИТОГО:			66

6 класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	объем времени (в часах)
			Аудиторные занятия
1.	Мой город.	урок	10
2.	Сказки народов мира.	урок	10
3.	Семья	урок	10

4.	Школьные каникулы.	урок	10
5.	Ярмарка, рынок, базар	урок	10
6.	Юные помощники .	урок	8
7.	Солдаты, воины, богатыри.	урок	8
ИТОГО:			66

7 класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	объем времени (в часах)
			Аудиторные занятия
1.	Национальные традиции	урок	10
2.	Человек в труде	урок	14
3.	Русские писатели, поэты, музыканты, художники.	урок	10
4.	Моряки. Великие географические открытия.	урок	10
5.	В мастерской, в кафе, в транспорте.	урок	12
6.	Экскурсия по Петербургу.	урок	10
ИТОГО:			66

8 класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	объем времени (в часах)
			Аудиторные занятия
1.	Из жизни ученых и изобретателей.	урок	21
2.	Жизненный момент.	урок	21
3.	Никто не забыт и ничто не забыто	урок	21
4.	Итоговая композиция	урок	36
ИТОГО:			99

Содержание учебного предмета 4 класс.

В 4 классе начинается серьезное изучение предмета станковой композиции. На протяжении второго и третьего годов обучения ребята уже познакомились с отдельными правилами и законами композиции, которые они последовательно закрепляют. С четвертого года обучения композиция становится самостоятельным предметом. Учащиеся работают на формате А3, знакомятся с разными техниками живописи и графики. В процессе обучения используются репродукции работ старых мастеров, на основе которых юные художники учатся постигать основы композиции. Наглядные пособия, работы методического фонда и репродукции мастеров помогают сориентировать учащихся для создания композиции на заданную тему.

Задачи: обратить внимание учащихся на работу с эскизами; разобрать вопрос о соотношении форм в пространстве картинной плоскости; научить выделять сюжетный композиционный центр – размером, цветом, окружением, свободным пространством, светотенью; научить уравнивать большие и малые формы; познакомить с асимметричной композицией.

Учащиеся в процессе четвертого года обучения получают навыки работы с асимметричной композицией, учатся уравнивать массы, выделять сюжетно-композиционный центр, постигают основы линейной перспективы.

Тема 1. Вводная беседа о композиции. 1 час

В беседе преподаватель использует слайды и репродукции работ «старых мастеров»: эпохи Возрождения, эпохи Классицизма, советской школы и т.д. Ребятам объясняются основные приемы, законы композиции, приводятся примеры. Понятие композиции включает в себя все виды творческой деятельности. Необходимо отметить огромную роль эскизного материала, который, как правило, скрыт от широкого круга зрителя. В беседе нужно обратить внимание и на подготовительный материал: наброски, зарисовки, работу с другими источниками.

Литература: журналы: «Юный художник» №1-8. 1988, «Национальная галерея» №6-12. 2006.

Задача: сообщить основные знания о теории и истории композиции, выявить роль подготовительной работы с материалами и работы над эскизами.

Домашнее задание: посетить Эрмитаж или Русский музей, рассмотреть работы классиков живописи и графики, проанализировать композицию.

Тема 2. Удивительный мир насекомых. 6 часов

Работа выполняется на основе иллюстрации к произведениям И.Крылова «Стрекоза и муравей», В.Бианки «Приключения муравьишки», К.Чуковского «Муха-Цокотуха», Ларри Яна «Необыкновенные приключения Карика и Вали». Ведется предварительная работа с фотоматериалом, учащиеся зарисовывают насекомых, продумывают будущую композицию.

Задача: научить ребят самостоятельно перерабатывать информацию, применяя ее для создания композиции.

Материал: бумага формата А3, тушь, акварель.

Домашнее задание: посетить музей бабочек, понаблюдать за их жизнью, сделать зарисовки насекомых.

Тема 3. Звери в лесу. 6 часов

Используя рисунки мастеров, фотографии, зрительную память, учащиеся работают над композицией. Совершенствуя полученные ранее навыки, учащиеся продолжают

знакомится с отдельными элементами композиционного построения, применяя их на практике. На занятии демонстрируются иллюстрации Е. Чарушина, В. Ватагина.

Задача: формировать навыки работы с материалом и работы по наблюдению.

Материалы и техника исполнения: карандаш, гуашь. Формат А3.

Домашнее задание: наброски домашних животных.

Тема 4. Зимунка- зима. 6 часов

Опираясь на опыт художников, учащиеся создают произведения, соединяя станковые приемы композиции с сюжетом на заданную тему. На занятии используются репродукции работ К.Юона, Б. Кустоиева, Е.Моисеенко А.Мыльников, В.Попкова.

Задача: формировать навыки работы над динамикой в композиции, учить искать наиболее выразительный образ .

Материалы и техника исполнения: цветные масляная пастель, гуашь. Формат А3.

Домашнее задание: рассмотреть композиционное решение иллюстраций, используемых в оформлении детских книг, выявить особенности построения композиций.

Тема 5. Города Руси. 8 часов

Задание носит характер переработки наблюденной информации и рисование с использованием иллюстративного материала. На занятии подробно разбирается вопрос соотношения форм в пространстве листа. При компоновке большое значение придается масштабу, пропорциям архитектурных построек и окружению. Необходимо следить за соотношением элементов композиции. Учащимся демонстрируются иллюстрации русских городов и Кремлей, фотоальбомы Пскова, Новгорода, Суздаля, Старой Ладogi, Соловецких Островов.

Задача: познакомить учащихся с понятиями «масштаб», «пропорции», «соотношение форм», показать возможности цветового решения композиции.

Материалы и техника исполнения: гуашь, акварель, цветная пастель, белая или тонированная бумага. Формат А3.

Домашнее задание: Подобрать материал к композиции (фотографии, зарисовки животных, репродукции мастеров: А.Фонвизина и т.д.).

Тема 6. Герои русских народных сказок. Портреты. 8 часов

В композиции предполагается соединить элементы декоративной и станковой композиции. Изучение пропорций человеческого лица, выбор и проработка деталей, позволяющих узнать героя сказки. Предлагается использовать орнамент для оформления полей листа, заглавные стилизованные буквы. Задание сопровождается показом репродукций работ, выполненных И.Билибиным, В.Васнецовым, Н.Рерихом.

Задача: научить передавать характер персонажа, организовывать лист при компоновке портрета.

Материалы и техника исполнения: акварель, гуашь. Формат А3.

Домашнее задание: перечитать сказку, героя которой ученик выбрал для изображения, поработать над эскизами, натурные зарисовки членов семьи, друзей, набросок автопортрета.

Тема 7. Я гуляю. 7 часов

Работа над компоновкой нескольких людей или человека в пространстве. Следить за соотношением по массам. Выделение сюжетного композиционного центра – размером, цветом, окружением, свободным пространством, светотенью. На занятии используются репродукции произведений З.Серебряковой, Б.Кустодиева, А.Головина, И.Репина, В.Серова.

Задача: познакомить с понятиями «композиционный центр», научить компоновать несколько фигур в листе.

Материалы: гуашь, акварель, карандаш. Формат А3.

Домашнее задание: наброски друзей, сфотографировать своих друзей.

Тема 8. Космос. 8 часов

Изображаются поверхность и мир далеких планет, создаются образы инопланетных жителей. Учениками создается динамичная композиция, используются различные приемы передачи движения (диагональное построение, асимметрия света и тени, перевес масс и т.д.).

Задача: развивать навыки построения динамичной композиции, используя цветовые пятна.

Материалы и техника исполнения: акварель, гуашь, жировая пастель.

Домашнее задание: А4, создать глубину пространства «Звездное небо».

Тема 9. Народные традиции. Хоровод. 8 часов

Создать красочный настрой народного праздника, наполнив изображение мельчайшими подробностями. Попытаться дать глубину пространства, за счет изобразительных средств выделить первый план. Обращение к историческому прошлому. Воссоздать картину помогают исторические источники, зарисовки домашней утвари и костюмов из Этнографического музея. Композиция может быть замкнутой и открытой, многофигурной. Демонстрируются фотоальбомы Пскова, Новгорода, Суздаля, Старой Ладogi, Соловецких Островов, репродукции А.Рябушкина, И.Билибина, И.Куликова, В.Васнецова, А.Васнецова, В.Фаворского, А.Быстрова, Н.Рериха, В.Фаворского, В.Кочергина, У.Морриса,

Задача: формировать навыки цветовой и тональной организации композиции.

Материалы и техника исполнения: жировая пастель, гуашь. Тонированная или белая бумага. Формат А3.

Домашнее задание: зарисовки национального костюма графическими материалами: карандаш, гелевая ручка, тушь.

Тема 10. Дом, который придумал я. 8 часов

Придумать необычный по форме и конструкции дом (дом-улитка, дом-муравейник, дом-корабль, дом-гитара). Учащиеся работают с многоярусным объемом. Большую роль играют детали. Альбомы И.Босха, А.Дюрера, Л. Да Винчи, С.Дали.

Задача: развивать воображение, фантазию, учить работать в смешанных техниках.

Материалы и техника исполнения: смешанная техника (тушь, аппликация, гуашь, акварель). Формат А3.

Домашнее задание: рассматривать репродукции архитектурных сооружений разных эпох, зарисовывать интересные детали, при посещении исторического центра Санкт-Петербурга обращать внимание на детали архитектуры, в сети Интернет найти и изучить репродукции необычных домов (например, «дом-яйцо» в Москве и т.п.) .

Консультации 8 часов

Содержание учебного предмета 5 класс

На пятом году обучения необходимо продолжить знакомить учащихся с основными законами композиции, углубляя полученные ранее знания и формируя процесс работы. Подготовительный этап создания произведения должен включать работу над эскизами. Далее должен проводиться сбор материала: набросков, книг по костюмам, репродукций, отвечающих данной теме. И лишь затем можно приступать к обобщению в главном эскизе, выполняя его в цвете. Только миновав все предыдущие стадии, можно приступать к работе в формате. Важен точный перенос главного эскиза в формат. В процессе обучения учащиеся развивают навыки владения линейной перспективой, светотеневой моделировкой и выделения композиционного центра.

Тема 1. Сказки Г.Х.Андерсена, Гофмана, Гауфа, Ш.Перро. 10 часов

Учащиеся знакомятся с элементами оформления книги. На занятиях рассматривается взаимосвязь текста и художественного оформления. Объясняется роль, задачи художника книги. Изучаются особенности каждого элемента книги: заставки, иллюстрации, концовки. Иллюстрации В.М.Конашевича, Э.Дьюлака, К.Бирмингема.

Задача: познакомить с основными правилами оформления книги, научить в иллюстрации передавать замысел писателя, настроение сказки.

Материалы и техника исполнения: акварель, белила, тушь. Формат А4.

Домашнее задание: дома или в книжном магазине просмотреть книги, оформленные разными авторами для детей, в сети Интернет найти и рассмотреть варианты репродукций к сказкам Г.Х. Андерсена, Гауфа, Гофмана, Ш.Перро.

Тема 2. Человек и животное. 10 часов

Учащимся предлагается создать композиции анималистического жанра по мотивам произведений В.Бианки, Л.Толстого, М.Пришвина, Д. Мамина-Сибиряка, Н.Сладкова, И.Акимовича, Б.Заходера, И.Соколова-Микитова, Н.Дуровой, Е.Чарушина, Г.Скребицкого, К.Ушинского. На основе набросков и зарисовок, используя репродукции художников-анималистов ребята выполняют собственную творческую работу. Огромное значение играет не только замысел, но и пластическое исполнение, передача материальности главных героев.

Задача: научить передавать движение и пластику животного.

Материалы и техника исполнения: акварель, гуашь, белила, тушь, перо, гелевая ручка, белая или тонированная бумага. Формат А4 или А3.

Домашнее задание: наброски домашних животных или диких животных (в зоопарке или в зоологическом музее).

Тема 3. Портрет в национальном костюме. 8 часов

Работа над композицией с целью детального изучения национального костюма .

Задача: развивать навыки работы с иллюстративным материалом, закрепить навыки изображения лица, пропорции. Через портрет передать характерные особенности национальной культуры.

Материалы и техника исполнения: акварель, гуашь, пастель. Формат А3.

Домашнее задание: наброски и зарисовки национальных костюмов.

Тема 4. Профессия. 10 часов

Создание одноплановой композиции с фигурой на переднем плане. Однофигурная композиция должна быть выразительна за счет пластических средств. Для передачи характера необходимо использовать контрасты: толстый – тонкий, светлый – темный,

большой – маленький. Демонстрируются репродукции работ А.Дейнеки, Б.Кустодиева, А.Самохвалова.

Задача: развивать умение создавать композицию с доминантной фигурой, передавать характер персонажа, изображать атрибуты профессии.

Материалы и техника исполнения: акварель, белила. Формат А3.

Домашнее задание: наблюдать людей в их профессиональной деятельности: в поликлинике, магазине, транспорте, подбирать материал (репродукции произведений живописи и графики, фотографии в сети Интернет, в газетах и журналах), делать зарисовки. Беседовать с родителями, учителями обсудить особенности их профессии.

Тема 5. Рождественские каникулы. 10 часов

Открытая композиция применяется в том случае, если надо изобразить открытое пространство, панораму, простор. Учащиеся передают свои впечатление от зимних каникул, от состояния природы, зимних развлечений. Репродукции работ «владимирских пейзажистов», Б. Кустодиева, Е.Зверькова, К.Сомова, К.Юона, И.Грабаря.

Задача: формировать навыки живописного или графического решения открытой композиции.

Материалы и техника исполнения: акварель, белила, тушь. Бумага белая или тонированная. Формат А3.

Домашнее задание: посетить Русский музей. Рассмотреть пейзажи русских художников, посвященные зиме.

Тема 6. У окна. 8 часов

Изображение оконной рамы с натюрмортом на переднем плане и пейзажа на заднем, изображение персонажа (человека, домашнего животного) на переднем плане. Передача глубины пространства на плоскости с помощью линейной перспективы.

репродукции картин Н.Ге, Е.Моисеенко, В.Серова, К.Коровина, В.Попкова, И.Репина, П.Боннара, П.Чистякова, Л.Бруни, В.Конашевича.

Задача: формировать навыки передачи планов, соединения жанров натюрморта и пейзажа, владения линейной и воздушной перспективы.

Материалы и техника исполнения: акварель, цветные карандаши. Формат А3.

Домашнее задание: наброски, зарисовки с натуры.

Тема 7. По мотивам сказок А.С.Пушкина. 10 часов

Акварельная заливка с дальнейшей проработкой деталей тушью. Подчинение второстепенного главному. Важные моменты выдвигаются на передний план, сильно освещаются, остальное – уводится в тень, на задний план, «списывается». Огромное значение уделяется деталям, которые дополняют композицию, делая ее завершенной. Иллюстрации В.М.Конашевича, Т.Мавриной, репродукции книжной графики мирискусников, Д.Шмаринова, Б.Дехтерёва.

Задача: развивать фантазию, формировать умение разделять планы в композиции.

Материалы и техника исполнения: акварель, белила, тушь.

Домашнее задание: перечитать сказки А.С.Пушкина, внимательно рассмотреть иллюстрации.

Консультации 8 часов

Содержание учебного предмета 6 класс

На шестом году обучения учащиеся продолжают знакомиться с законами и принципами построения композиционного пространства. Особое внимание уделяется изучению национальной культуры и ее традиций. Ребята подробно изучают этапы работы в том или ином художественном стиле, «стилизуя» свои композиционные задания. На занятиях, посвященных макетированию книги, учащиеся применяют полученные навыки по работе над книжными элементами. Рассматривается взаимосвязь текста и художественное оформление, создание единой и цельной композиции.

Учащиеся знакомятся с техникой коллажа. Продолжают знакомиться с основными принципами построения композиционного пространства, с правилом "Золотого сечения" на примерах работ мастеров Возрождения и художников XX века. Вводятся понятия «ритм» и «масштаб». В течение 6 класса у учащихся формируются основные навыки работы над станковой композицией: ритмовка, соотношение масштаба, использование правила "Золотого сечения".

Продолжительность работы над каждой темой увеличивается, предварительный этап – разработка эскизов – становится более длительным и подробным.

Тема 1. Мой город. 10 часов

Предлагается сделать замкнутую или открытую композицию для закрепления навыков, полученных в 4 и 5 классе. Важно обратить внимание учеников на статичность или динамичность композиции. Композиция создается по наблюдению, впечатлениям, воспоминаниям прогулок по городу. Демонстрируются репродукции работ А.Дейнеки, В. Лебедева, Б.Кустодиева.

Задача: развивать навыки построения открытой и закрытой, статичной и динамичной композиции по наблюдению.

Материалы: акварель, белила. Формат А3.

Домашнее задание: сбор натурального материала, наброски и зарисовки, фотографирование.

Тема 2. Сказки народов мира. 10 часов

Организовать композиционный центр, выделив его контрастом тона, цвета, размера. Включить декор в оформление и проработку главных персонажей. Возможна работа в технике коллажа. Демонстрируются иллюстрации В.Васнецова, И.Билибина, Т.Мавриной, репродукции работ Г.Климта, В. Фаворского.

Задача: развивать умение строить композицию, выделять композиционный центр.

Материалы и техника исполнения: гуашь, Формат А3.

Домашнее задание: перечитать народные сказки и былины. Подумать о выборе образа героя, о его характере.

Тема 3. Семья. 10 часов

Работа над многоплановой композицией. Поиск выразительного композиционного пятна. Использование основных законов композиции – линейная и воздушная перспектива, контрасты переднего плана и «списанность» дальнего, ближние предметы частично перекрывают расположенные дальше. Репродукции работ К.Петров-Водкина, З.Серебряковой, Б.Кустодиева, В.Борисова-Мусатова, В.Попкова, К.Баба.

Задача: развивать навыки работы над разноплановой композицией, умение раскрывать характер персонажей.

Материалы и техника исполнения: акварель, белила, пастель. Формат А3.

Домашнее задание: натурные зарисовки, наброски членов семьи, собственного дома.

Тема 4. Школьные каникулы. 10 часов

Для размышления над композицией предлагаются включить игру «По наблюдению», вспомнить яркие моменты общения с друзьями. В композиции используется один из важнейших приемов композиции – выделение сюжетно-композиционного центра. Нужного результата можно добиться, выделив главное размером, необычным расположением, цветом, светотеневыми акцентами, свободным пространством. Демонстрируются репродукции Д.Шмаринова, Е.Кибрика, Д.Кардовского, Н.Радлова, Е.Дергилева, Кукрыниксов, Пахомова.

Задача: развивать навыки выделения сюжетно- композиционного центра.

Материалы и техника исполнения: акварель, тушь. Формат А3.

Домашнее задание: перечитать сказки российских и советских авторов, работать над эскизами.

Тема 5. Ярмарка, рынок, базар. 10 часов

При работе над композицией «немаловажную роль играет ритмическая организация и взаимосвязь изобразительных элементов на плоскости». Здесь идет речь о «чередовании различных фигур с убыванием или нарастанием каких-либо качеств (размеров, поворотов)». Тема ярмарки, базара позволяет создавать многофигурные композиции, ритмичные, динамичные, яркие. Демонстрируются репродукции Б.Кустодиева, П.Брейгеля, Ф.Брауна, К.Юона, Ф.Малявина, А.Рябушкина, С.Иванова.

Задача: развивать навыки работы над многофигурной тематической композицией.

Материалы и техника исполнения: акварель, гуашь, белила. Формат А3.

Домашнее задание: копирование фрагментов живописных произведений Б. Кустодиева. Ярмарка (1906 и 1908 гг.), сбор иллюстративного материала.

Тема 6. Юные помощники. 8 часов

Задача: сформировать знания, умения и навыки последовательной работы над композицией :от наброска, эскиза до готового результата(тональные, цветовые варианты).

Материалы и техника исполнения: пастель, акварель, белила, тушь, гелевая ручка. Формат А4.

Домашнее задание: наброски фигуры человека, работа над эскизами.

Тема 7.Солдаты, воины, богатыри. 8 часов

Учащимся предлагается изобразить батальную сцену, изучить ратные подвиги русской армии. В композиции необходимо отразить какое-либо действие, передать ощущение движения. Для этого используется диагональ, свободное пространство перед объектом, динамика ритмов. Иллюстрации художников-баталистов, В.Верещагина.

Задача: развивать навыки построения динамичной композиции.

Материалы и техника исполнения: тушь, акварель. Формат А3.

Домашнее задание: Изучить элементы доспехов, военной формы, выбрать подходящие сюжеты, подумать над образами героев. Работа над эскизами.

Консультации 8 часов

Содержание учебного предмета 7 класс

На данном этапе учащиеся продолжают знакомиться с законами композиции, применяя их на практике. Юные художники собирают натуральный материал с целью дальнейшего использования, продолжают тренировать зрительную память. Ребятам предлагаются исторические темы, благодаря которым идет знакомство с традициями и культурой нашей страны. В композиции используются навыки по построению перспективы при проработке архитектурных мотивов, знание истории костюма. Одной из основных закономерностей композиции является цельность. Как бы ни был оригинален замысел, как бы ни было своеобразно лицо художника, цельность – главное и объективное средство композиции. Понятие цельности складывается из определенных закономерностей, знакомство и уточнение которых происходит на данном этапе обучения. «Наиболее цельной является та композиция, от которой нельзя ничего отнять и к которой нельзя ничего прибавить», в которой максимально выверены: организация сюжетного действия картины, соразмерность компонентов, ритм, пластика, зрительный центр, правила статики и динамики, симметрии, равновесия, перспективы. Художник должен самостоятельно улавливать состояние законченности произведения, его завершенности и насыщенности.

Тема 1. Национальные традиции. 10 часов

Учащиеся знакомятся с традициями в культуре разных народов, создают композиции по мотивам народных сказок, мифологии, истории. Демонстрируются фотоматериалы разных национальных праздников, танцев.

Задача: развивать навыки работы над композицией, используя основные ее законы, научить соотносить главное и второстепенное, выделять композиционный центр.

Материалы и техника исполнения: акварель, белила, гуашь, пастель. Формат А3.

Домашнее задание: рассмотреть репродукции миниатюр и орнаментов народов Востока, копировать элементы орнамента. Посетить тематические экспозиции Эрмитажа и Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого, сделать зарисовки костюмов, предметов быта, керамики, других произведений прикладного искусства.

Тема 2. Человек в городе. 14 часов

Учащиеся закрепляют навыки последовательной работы над композицией по наблюдению, передачи ритма профессионального действия, формирования композиционного пятна. Важной частью работы является сбор материала и натурные зарисовки. Демонстрируются репродукции картин Я. Вермера, А. Венецианова, А. Самохвалова, А. Дейнеки, А. Мильникова, Ю. Пименова.

Задача: развивать умения работать над длительной композицией по наблюдению, собирать материал, работать над эскизами. Обратит внимание детей на красоту повседневности, заставить увидеть в обыденности удивительное.

Материалы и техника исполнения: по выбору учащегося – живописная (акварель, гуашь, пастель) или графическая (тушь, перо, гелевая ручка, черный маркер) техника. Формат А3.

Домашнее задание: сбор материала, наброски, работа над эскизами.

Тема 3. Русские писатели, поэты, музыканты, художники. 10 часов

Изучить наследие великих людей, изобразить за работой, в кругу семьи, друзей.

Задача: развивать навыки работы над композицией, учить применять элементы композиции в соответствии со стилистикой произведения.

Материалы и техника исполнения: тушь, пастель, гуашь. Формат А3.

Домашнее задание: познакомиться с творчеством поэта, музыканта. Работать над эскизами.

Тема 4. Моряки. Великие географические открытия. 10 часов

Закрепить знания по композиции на примере работы над эскизами. Композиция может носить характер замкнутой и открытой, быть однофигурной и многофигурной. Учащиеся применяют и закрепляют полученные ранее знания.

Задача: закрепление навыков работы над длительной композицией по наблюдению, поиска сюжета в повседневной жизни, поиска пятна в эскизах.

Материалы и техника исполнения: пастель, акварель, белила. Формат А3.

Домашнее задание: работа над эскизами, наброски, зарисовки с натуры по теме композиции.

Тема 5. В мастерской, в кафе, в транспорте. 12 часов

Учащимся предлагается окунуться в творческую атмосферу мастерской скульптора, архитектора, художника или «посетить» кафе, «проехать» в транспорте. Передать дух творчества мастерской, сохранить колорит кафе и уловить характер происходящего в транспорте.

Задача: развитие навыков работы над композицией бытового жанра.

Материалы: акварель, белила, тушь. Формат А3.

Домашнее задание: познакомиться фотоматериалом мастерских В.Мухиной, А.Коненкова, И.Репина.собрать материал, сделать зарисовки предметов быта. Изучить композиции В.Тюленева, В. Попкова, Е. Моисеенко, А.Мыльникова.

Тема 6. Экскурсия по Петербургу. 10 часов

Работа над контрастной композицией. Конструкция произведения зависит от выразительного противопоставления (теплого и холодного, короткого и длинного, темного и светлого). Репродукции работ В.Садовникова.

Задача: продолжение работы по освоению приемов работы над композицией по наблюдению, работы над цветовыми эскизами.

Материалы и техника исполнения: акварель, гуашь, белила.

Домашнее задание: сбор материала, работа над эскизами.

Консультации 8 часов

Содержание учебного предмета 8 класс

Преподавание композиции является основной частью образовательной программы в ДХШ. На занятиях подробно разбирается и изучается художественное наследие прошлого, которое помогает лучше раскрыть основные понятия и законы композиции. Для организации композиционного пространства необходимо использовать метод сравнения – диалектику отношений большого и малого, темного и светлого, насыщенного по цвету и почти монохромного. Все отношения и композиционные приемы должны быть обязательно проработаны в эскизах. Эскизный материал должен быть разнообразным: пластически-линейные, тональные и цветовые варианты. На начальном этапе творческого процесса, как правило, действует интуиция. Следующий этап художественного процесса требует анализа сделанного. «Только гармоничное соединение интуиции и анализа позволяет создать хорошо скомпонованное, законченное произведение». Анализ – это важнейший момент в практике художника.

На данном этапе обучения учащиеся знакомятся с основными принципами построения фрагментарной композиции. Также происходит знакомство с одним из видов монументальной композиции – работой художника театра: художника-декоратора, художника-костюмера.

В течение этого года обучения закрепляются навыки построения линейной перспективы, тонального решения, работы с эскизным материалом, самостоятельной организацией творческого процесса.

Задачи, поставленные перед юными художниками, постоянно усложняются, поэтому объем времени, необходимого на раскрытие и проработку одной темы, на выполнение одного задания, увеличивается. Ученики работают над композицией более длительно и более кропотливо.

Тема 1. Из жизни ученых и изобретателей. 21 час

Создание художественного образа изобретателя в процессе работы. Образы ученых за работой, изобретением должны сохранить характер определенного человека. Демонстрируются репродукции А.Пластова, Е.Моисеенко, В.Загонька, Ю.Кугача, Г.Нисского, Б.Шаманова.

Задача: закрепление навыков работы над композицией по наблюдению, формирование умений создавать художественный образ средствами композиционной выразительности.

Материалы и техника исполнения: акварель, белила.

Домашнее задание: сбор материала, работа над эскизами.

Тема 2. Жизненный момент. 21 час

Работа над композицией по наблюдению, по впечатлению. Расширение темы – по выбору педагога и по желанию учащегося: «Наблюденный момент». Большое значение уделяется выбору формата, формулированию идеи, построению основного пятна – центра и окружения, взаимосвязи всех частей композиции. Поиск в эскизах.

Задача: развивать навыки работы над композицией по наблюдению, умение передавать движение, организовывать пространство композиции.

Материалы и техника исполнения: акварель, гуашь, тушь. Формат от А3 до А2.

Домашнее задание: наблюдение, зарисовки с натуры, сбор материала, фотографирование, работа над эскизами.

Тема 3. Никто не забыт и ничто не забыто... 21 час

При работе могут быть использованы любые композиционные приемы для достижения наибольшей выразительности. Динамику в композиции получать с помощью диагоналей, противопоставление больших и малых форм. Репродукции картин советских художников А.Герасимова, А.Пластова, Г.Верейского, Кукрыниксов, А.Дейнеки, Г.Коржева, В.Пахомова, фотоматериал.

Задача: развивать умение искать и выбирать наиболее выразительные художественные средства для создания образа, для достижения остроты композиционного построения, для выражения яркого эмоционального напряжения картины.

Материалы и техника исполнения: акварель, белила, ретушь, тушь. Формат А3.

Домашнее задание: просмотр документальных материалов, художественных фильмов о войне, работа над эскизами, сбор материала.

Тема 4. Работа над выпускной композицией. 36 часов

В течение учебного года учащиеся совместно с преподавателем отбирают лучшие эскизы, которые можно разрабатывать для выпускной композиции. В конце курса учащиеся продолжают композиционные и живописные поиски над уже определившейся темой выпускной работы. Собранный материал включает эскизы, наброски и зарисовки, уточнение отдельных деталей (интерьера, мебели, одежды). Решение проблемы освещения, распределение светотеневых контрастов, распределение и группировка фигур на картинной плоскости. Изучаются по репродукциям произведений импрессионистов, классиков русской и советской живописи.

Задача: закрепление навыков работы над композицией по наблюдению, обобщение и использование полученных в процессе обучения предмету «Станковая композиция» знаний, умений, навыков.

Материалы и техника исполнения: акварель, белила. Возможно выполнение работы графическими материалами: тушью, ретушью и т.п. Исходный формат А2.

Домашнее задание: сбор материала, этюды, наброски, посещение тематических выставок, участие в тематических конкурсах, работа над эскизами.

Консультации 8 часов

Требования к уровню подготовки обучающихся

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать **знания, умения и навыки** в соответствии с программными требованиями, в том числе:

- знание основных художественных школ, исторических периодов развития изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;
- знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров изобразительного искусства;
- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- 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 выбирать формат, соответствующих замыслу композиции;
- умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно-выразительные возможности;
- навыки нахождения живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки последовательного ведения работы над композицией, умение воплотить образно-сюжетный замысел языком композиции.

Формы и методы контроля, система оценок

В качестве средств **текущего контроля** успеваемости по предмету «станковая композиция» используются классные **просмотры** композиционных эскизов и итоговых учебно-творческих работ.

В конце каждой четверти выставляются оценки, характеризующие работу над композицией в течении четверти.

В качестве **промежуточной аттестации** в конце первого полугодия (7, 9, 11, 13, 15 полугодия) каждого учебного года проводится **зачет**, в конце каждого второго полугодия (8, 10, 12, 14 полугодия) каждого учебного года – **экзамен** (и зачет, и экзамен проводятся в виде общешкольных просмотров учебно-творческих работ с эскизами, отражающими основные этапы работы над композицией).

Итоговая аттестация по предмету «Станковая композиция» проводится в форме выпускного **экзамена** (в конце 8 класса). Экзамен представляет собой выполнение экзаменационной композиции с комплексом подготовительных эскизов и презентацию последовательного пути работы над этой композицией. Темы предлагаются из повседневной жизни, основанные на наблюдении учащегося: «Как я провел лето», «Я иду домой из...», «Человек в труде», «Семья», «Мой город», «Россия – мой дом» и т.п. На просмотр предоставляются эскизы и итоговая работа, скомпонованные и оформленные на одном листе (поля: левое, верхнее и правое – 6 см, нижнее – 8 см). Формат выпускной композиции выбирает сам автор в соответствии с замыслом. (Исходный формат листа А2).

Перед промежуточными экзаменами и выпускным итоговым экзаменом предусмотрены **консультации** в объеме 8 часа.

По итогам выпускных экзаменов выставляются **оценки** «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Методическое обеспечение учебного процесса (в том числе методические рекомендации педагогическим работникам и рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся)

Основополагающие задачи всего периода обучения станковой композиции – это развитие воображения, фантазии, художественной наблюдательности, развитие творческого потенциала ученика, пробуждение эмоционального отношения к каждому заданию. При общей теме задания, работа с учащимися ведется индивидуально, но желательно, чтобы и другие прислушивались к беседе педагога с учеником. Обучая детей композиции, надо осторожно давать им теоретические положения, так как готовые решения могут привести их к штампу.

Предмет «композиция» требует от преподавателя большой эмоциональной отдачи. Ведь в зависимости от того, какими эмоциями, сюжетами, как именно раскроет заданную тему учитель – такой и получит результат. Вялый, не раскрытый материал дает и вялые, «ленивые» работы в итоге. А яркая, сочная подача темы даст и соответствующий результат. Таким образом, преподавателю надо самому зажечься темой, чтобы наиболее образно раскрыть сюжеты, подтолкнуть учащихся к поиску своих сюжетов для раскрытия темы, избегая штампов или подражания соседу.

Обучение станковой композиции ведется на основе натуральных наблюдений и личного творческого потенциала юного художника, а также опираясь на изучение построения картин старых мастеров. Школа помогает ученикам систематизировать полученные знания и применять их при работе над композициями на заданные темы. *«Работа художника над произведением начинается задолго до того, как он коснется поверхности холста будущей картины, воплотит замысел в рисунке. Творческой деятельности художника предшествуют годы учебы, он изучает натуру, развивает зрительную память, упражняет руку. Непосредственная работа над произведением обычно начинается со сбора материала, поиска нужных типажей, предметов, определения состояния природы. И лишь результатом огромного предварительного труда, долгих поисков является законченное произведение. Работа над картиной – это завершающий этап творческого процесса, в котором с наибольшей полнотой проявляется напряжение творческих сил»³.*

В процессе обучения ученик узнает о **методах работы "старых мастеров"** возрождения, академизма, принципах построения картины, изучает приемы композиции: ритм, пятно, центр, тон. Картина складывается из идеи, темы, сюжета, внимание учащегося сосредотачивается на наиболее важных, существенных элементах композиции.

Далее идет работа над образами и кропотливая работа над построением. Темы и задачи композиции должны учитывать степень развития учащихся, отвечать их возрастным особенностям, знаниям, эмоциональному состоянию.

Огромную роль при создании композиции играет **собранный материал**: зарисовки с натуры, наброски фигуры человека, графические и цветные эскизы, работа с литературными источниками, рисование по памяти и представлению.

Создавая композицию, нельзя забывать и о подготовительном этапе – **работе над эскизами**. В некоторых случаях этому важному процессу уделяется слишком мало внимания. А ведь именно в эскизе решается проблема соотношения масс тональных и цветных пятен. Система работы над эскизами способствует усвоению различных понятий композиции, анализу определенных закономерностей.

³ Советы мастеров. Живопись и графика. Сборник. / Сост. А.С. Зайцев. – Л.: Изд-во «Художник РСФСР», 1979. С. 8.

В работе необходимо знакомить учащихся с **разнообразием техник**, материалов, способов передачи задуманного, постоянно поддерживая огонек творчества, азарта, поиска своего решения.

Очень важно научить детей уметь находить темы для композиции **в повседневной жизни**, научить их наблюдать действительность, видеть красоту этой действительности, часто прячущуюся за убожеством окружающего, научить их возвыситься над обыденностью, коснуться вечности незыблемых ценностей.

Задача преподавателя – научить работать, мыслить. В то же время для преподавателя очень важно правильно поставить задачу перед учениками, объяснить роль сбора материала, поиска композиционного и колористического решения, выбора формата, то есть грамотной работы над эскизами.

Работа над обучением станковой композиции ведется с 4 по 8 классы, с постоянным нарастанием сложности заданий. Работа на сказочные и фантастические темы может быть задана в любом классе, но особенно в 4 и 5 классах, когда дети еще верят в них, поскольку «сказочные» темы более чем другие развивают творческое воображение, будят фантазию, развивают творческое мышление и индивидуальность.

Как уже было сказано ранее, важно формировать и развивать у учеников умение находить темы в повседневной жизни: "Моя семья", "Я иду домой из ...", не сужают рамки дополнение "откуда". "В поликлинике", "В магазине", "На стройке", и многие другие, то есть темы по наблюдению. Решению таких тем должно предшествовать осмысление задачи, а затем сбор материала, зарисовки с натуры, на улице, в школе, дома. Этот натуральный материал должен быть подчинен одной теме. Поиск композиционного решения предполагает серьезную самостоятельную работу, она развивает у учащихся способность художественного видения. Следует учить работать на различных форматах, дать понятие – как выбор формата помогает раскрыть поставленную перед ребенком задачу.

В течение обучения целесообразны задания, предусматривающие сбор натурального материала. Это могут быть такие темы, как город, интерьер общественных мест: библиотеки, магазина, школы, яслей, парикмахерской и т.д.; темы труда, то есть то, что ребенок видит ежедневно, но обычно не останавливает на этом своего внимания.

У ученика должна быть развита усидчивость, так как достижение творческих успехов есть кропотливый труд, требующий воли и сосредоточенности в работе. Чтобы это было не так трудно, необходимо длительные, кропотливые занятия изредка перемежать веселым, легким, праздничным уроком по выполнению задания «в подарок».

Работа над композицией ведется в следующем порядке:

- преподаватель раскрывает тему, определяет задачи работы, сроки и порядок исполнения;
- в совместном обсуждении определяется замысел, идея;
- определяется сюжет, сюжетное мгновение;
- начинается работа над эскизами;
- параллельно идет сбор изобразительного материала, потом отбор материала;
- преподаватель проводит обсуждение проделанной работы;
- после натуральных зарисовок работа над эскизами продолжается;
- утверждение эскиза;
- выполнение работы в формате;
- в конечном итоге – опять проводится обсуждение и анализ работы учащегося.

Итоговому обсуждению отводится особое место. Предпочтительно чтобы вся группа участвовала в нем. Дети охотно и живо участвуют в обсуждении и, как показывает практика, скорее находят положительные моменты. Это открытость помогает видеть свои и чужие ошибки.

Очень важно проводить работу над **иллюстрацией**, тщательно продумать выбор произведения, которое доступно пониманию и осмысленно ребенком и которое было бы интересным для него и в то же время высокохудожественным – залог успешного выполнения задания. Перед выполнением задания полезно прочитать с детьми произведение. Если есть возможность, прослушать аудиозапись произведения в исполнении актеров, чтобы ребенок постарался проникнуть в творческую работу писателя. Тема, предлагаемая учащимся, должна быть раскрыта как можно полнее, должна быть точно поставлена задача, а так же должен быть представлен справочный материал. Прежде чем дать в качестве темы иллюстрацию, преподаватель сам должен основательно изучить выбранное произведение, знать эпоху, ее материальную и повседневную культуру, иметь соответствующий справочный материал.

В задания по композиции может и должна включаться современная тематика, требующая более широкого подхода (например, "труд", семья", "спорт", "театр", "мой дом", "мои друзья" и т.п.).

Разбирая с учеником его эскиз, надо говорить о законах композиции, о приемах, терминах, объясняя, почему предлагается то или иное, объясняя основы композиционного построения, которые помогут ребенку справиться с поставленной задачей.

В процессе обучения преподаватель использует разнообразные **методы**:

- **наглядные** (демонстрация иллюстративного материала: репродукций работ художников, тематических фотографий, книжных иллюстраций; демонстрация пособий, подготовленных педагогом: зарисовок и этюдов, эскизов, иллюстрирующих основные этапы работы над темой; демонстрация лучших эскизов и работ из школьного и персонального фондов; демонстрация таблиц и схем, например, при изучении линейной перспективы);
- **словесные** (презентация темы, рассказ об особенностях работы над ней, комментарии и обсуждения творческого процесса в ходе индивидуальной работы с учеником);
- **практические** (групповая и индивидуальная практическая художественная деятельность);
- **методы активного обучения** (метод «**игровые ситуации**» при работе с детьми младшего возраста – 4,5 классы для лучшего погружения в тему);
- **интерактивный** (обсуждение учениками с преподавателем и между собой эскизов и работ в ходе промежуточных обходов);
- **эвристический** (организация поисковой, творческой деятельности, например, **эвристическая беседа** при формулировании учениками идеи, замысла композиции);
- **исследовательский** ((метод обучения, заключающийся в постановке педагогом познавательных и практических задач, требующих самостоятельного творческого решения) при организации последовательного систематического творческого процесса работы над композицией);

Внеаудиторная работа предполагает выполнение учащимися **домашних заданий** по следующим направлениям:

- сбор иллюстративного материала,
- выполнение натуральных зарисовок, набросков;
- посещение учреждений культуры (выставок, галерей, театров, концертных залов, музеев и др.),
- участие обучающихся в тематических выставках и конкурсах творческих работ.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Для успешных занятий **станковой композицией** необходимы:

- аудитория, просторная, хорошо освещенная;
- мольберты;
- стулья;
- столы (1-2 шт.) (для работы над эскизами и над композицией большого формата);
- бумага – ватман: Ф А4, А3, А2;
- карандаши: простые и цветные;
- краски: акварель (24 цвета) и гуашь (12 цветов);
- кисти белка № 3 – 9;
- тушь, перья, гелиевые ручки, маркеры черные;
- пастель сухая и масляная;
- цветная бумага (для эскизов в технике аппликаций);
- книги с репродукциями живописных и графических произведений мастеров.

Материалы и техники, в которых может быть выполнена композиция и эскизы для нее, весьма разнообразны:

- графические: карандаш, тушь, перо, черная гелевая ручка, черный маркер, уголь, ретушь, сепия, сангина;
- живописные: акварель, гуашь, темпера, пастель, цветные карандаши (в эскизах).

Выбор материала и техники должен соответствовать сюжетному и композиционному замыслу, способствовать выразительности учебной работы.

Форматы белой или тонированной бумаги разнообразны: исходные размеры $\frac{1}{2}$ А5, $\frac{1}{2}$ А4 для эскизов, А3, А2 – для окончательного решения. Важно не подчинять композиционное решение стандартному формату, а, наоборот, выбирать формат в соответствии с композиционным замыслом. В течение всего обучения в ДХШ надо развивать умение учащегося самостоятельно выбирать формат, материал и технику, соответствующие его замыслу.

Список литературы

1. *Бесчастнов Н.П.* Графика пейзажа. – М.: Владос, 2005.
2. *Волков Н.Н.* Композиция в живописи. – М.: Искусство, 1977.
3. *Ганкина Э.З.* Русские художники детской книги. – М.:1963.
4. *Герчук Ю.Я.* История графики искусства книги: Учебное пособие для студентов. – М.: 2000.
5. *Дейнека А.* Жизнь, искусство, время. – Л.:Художник РСФСР, 1974.
6. *Дейнека А.А.* Из моей рабочей практики. – М.:Художник РСФСР, 1961.
7. История русского искусства. Искусство конца 19 – начала 20 века. Под общей редакцией Милотворской М.Б. Т.2 Кн.2, – М.: Изобразительное искусство, 1981.
8. *Капанова С.Г.* Искусство конца 19- начала 20 века. – М.: Советский художник, 1962.
9. *Кузнецова Э.В.* Искусство силуэта. – Л.: 1970.
10. *Лебедевский М.С.* Советская русская живопись первого октябрьского десятилетия.- Л.:Художник РСФСР, 1977.
11. *Логвиненко Г.М.* Декоративная композиция. – М.:Владос, 2006.
12. *Любимов Л.* Искусство Древней Руси. – М.:Просвещение, 1974.
13. *Любимов Л.* Искусство Западной Европы. – М.:Просвещение, 1982.
14. *Маковский С.* Силуэты русских художников. – М.:Республика, 1999.
15. Мастера искусств об искусстве: Избр. отрывки из писем, дневников, речей и трактатов. В 7 т.-М.:Изобразительное Искусство, 1965-1970.

16. *Неклюдова М.Г.* Традиции и новаторство в русском искусстве конца 19- начала 20 века.- М.:Искусство, 1991.
17. Николай Петрович Крымов – художник и педагог. Статьи, воспоминания.- М.: Изобразительное Искусство, 1960.
18. *Пахомов В.В.* Книжное искусство. Кн. 1-2. – М.: 1961-1962.
19. *Поспелов Г.Г.* Русский рисунок 18- начала 20 века. – Л.: Аврора, 1989.
20. *Пушкарев Г.А.* Акварели и рисунки в Государственном Русском музее 18 – н.20 века. – М.: Изобразительное искусство, 1982.
21. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов худож.-граф. Факультетов пединститутов / Сост. Н.Н. Ростовцев и др. – М.: Просвещение, 1989.
22. *Ростовцев Н.Н., Игнатъев С.Е., Шорохов Е.В.* «Рисунок, живопись, композиция». Хрестоматия, – М.: Просвещение, 1989.
23. *Сидоров А.А.* История оформления русской книги. Изд. второе. – М.: Искусство, 1964.
24. *Сидоров А.А.* Русская графика начала 20 века. Очерки. Истории. И теории. – М.: Искусство, 1969.
25. Советы мастеров. Живопись и графика. Сборник. / Сост. А.С. Зайцев. – Л.: Изд-во «Художник РСФСР», 1979.
26. *Фаворский В.А.* О художнике, о творчестве, о книге. – М.:1966.
27. Школа Изобразительного Искусства. Вып.6. – М.: Изд. АХ СССР, 1963.
28. Школа Изобразительного Искусства. Вып.7. – М.: Изд. АХ СССР, 1963.
29. Школа Изобразительного Искусства. Изд. третье, т.2. – М.: Изобразительное Искусство, 1988.
30. Школа Изобразительного Искусства. Изд. третье, т.5. – М.: Изобразительное Искусство, 1994.
31. *Шорохов Е.В.* Основы композиции: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Черчение, рисование и труд». – М.: «Просвещение», 1979.
32. Энциклопедия символизма. – М.: Олма-Пресс, 2001.