

Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Коми

**Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова**

Ю.А. Спиридонов нима «Коми Республикаса Юралысь бердын искусство гимназия»
уджикасо велөдан канму учреждение

ПРИНЯТА

решением педагогического совета
государственного профессионального образовательного
учреждения «Гимназия искусств при Главе Республики
Коми» имени Ю.А. Спиридонова
от 29.08.2024 № 17

УТВЕРЖДЕНА

приказом государственного профессионального
образовательного учреждения «Гимназия искусств
при Главе Республики Коми» имени Ю.А.
Спиридонова
от 29.08.2024 № 728-од

СОГЛАСОВАНО

протокол заседания методического объединения
преподавателей художественного отделения
государственного профессионального образовательного
учреждения «Гимназия искусств при Главе Республики
Коми» имени Ю.А. Спиридонова
от 26.08.2024 № 1

**Рабочая программа учебного предмета
Дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства искусства
«Декоративно-прикладное творчество»**

«КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»
(наименование учебного предмета, курса)

разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы;
с учетом примерной программы учебного предмета;
составители: А.Ю.Анохин, А.Л.Мазин, А.С.Сокольская, Т.С.Широбокова, М., 2012;
авторской программы Композиция станковая «Традиции и современность», автор В.Н.Езовских, Сыктывкар, 2016г.

для обучающихся 5-9классов

Езовская В.Н.
(Ф.И.О. разработчика, разработчиков)

г. Сыктывкар, 2024 г.

Пояснительная записка
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 дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно прикладное творчество», на основе примерной программы для ДХШ и ХО ДШИ, составители: А.Ю.Анохин, А.Л.Мазин, А.С.Сокольская, Т.С.Широбокова 2012 г. и на основе авторской программы преподавателя гимназии искусств В.Н.Езовских Композиция станковая «Традиции и современность», 2016г.

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях. Тип учебного заведения, в котором реализуется данная программа – профессиональное образовательное учреждение, вид – гимназия.

Учебный предмет «Композиция станковая» включен в вариативную часть учебного плана и направлен 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.

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет.

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. Также учебный предмет имеет общую цель - воспитание в учениках уважительного отношения к природе и истории родного края.

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

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

Концепция программы основывается на принципе интеграции предмета «Композиция» с отдельными темами в ряде учебных дисциплин, содержащих этнокультурный компонент в обучении: природоведение, биология, история, литература, коми язык. Принцип интеграции отражен в строгой последовательности разделов программы, зависящих от сезонных изменений природы, социально-общественных и культурных традиций русского и коми народов:

- растения – деревья – животные (осенний период);
- человек и его предметная среда (зимний период);
- игры, спорт, праздники (весенний период).

Также в тематические постановки включается гимназический компонент, отражающий единство различных видов искусств, обеспечивая, таким образом, всестороннее классическое образование воспитанников гимназии. Количество часов по темам с гимназическим компонентом 156, что составляет 32% от общей аудиторной нагрузки.

Дополнен список учебной литературы с учётом наличия в библиотечном фонде художественного отделения гимназии.

Учитывая специфику образовательно-воспитательного процесса Гимназии искусств при Главе РК, с учетом требований федеральных государственных стандартов и создание на базе гимназии стажировочной

площадки, реализующей этнокультурный компонент в обучающей практике работы образовательной организации, нами в учебную программу включён этнокультурный компонент в виде отдельных тем общей продолжительностью – 108 академических часов. Дидактические единицы примерной программы изучаются через тематические композиции национально-регионального характера, где изучаются предметы и утварь коми крестьянского быта, инструменты традиционных ремёсел, национальный костюм, музыкальные инструменты, особенности интерьера коми избы, художественные образы по мотивам произведений коми писателей и поэтов и т.д. Рекомендуемое количество часов позволяет нам составить учебно-тематическое планирование с учетом этнокультурной составляющей.

в 9-ом классе – 18 часов.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Продолжительность уроков – 40 минут.

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

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 образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

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

сведения о затратах учебного времени,

графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	34	15,5	34	15,5	48	34,5	48	34,5	34	15,5	313,5
Самостоятельна я работа (в часах)	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	165
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	50	32,5	50	32,5	64	51,5	64	51,5	50	32,5	478,5
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация				зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет	

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» с нормативным сроком обучения 5 лет общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» составляет 478,5 часа (в том числе, 313,5 аудиторных часов, 165 часов самостоятельной работы). Промежуточная аттестация проходит в форме творческого просмотра (зачета) с 4-ого по 10-ое полугодие.

Содержание учебного предмета.

Годовые требования

Задания подбираются с учётом возрастных особенностей детей, и в первую очередь, с учётом особенностей их пространственного мышления. Изобразительное пространство – это реальное трехмерное пространство, запечатленное на плоскости листа. В процессе обучения предмету «Композиция станковая» усложняются задания пространственной организации листа: от параллельно расположенных двух планов - к изображению нескольких, сложно пересекающихся планов.

Каждое из заданий данной программы имеет строгую последовательность выполнения работы:

- поисковая исследовательская работа и поисковое эскизирование: работа над замыслом, выбор темы, сюжета, мотива, характера изображения; определение ритмического строя композиции; выделение сюжетно-композиционного центра, соотношения между главным и второстепенным;
- построение композиции в натуральную величину, подготовительный рисунок: компоновка изображения в листе с учётом масштаба, формата, равновесия;
- экспериментальная работа с выбором средств выразительности композиции: линия, штрих, пятно, тон, цвет.
- выполнение композиции в художественном материале.

В процессе обучения раскрываются теоретические понятия:

1) Законы композиции:

закон цельности, закон типизации, закон контрастов, закон равновесия.

2) Правила композиции:

передача ритма, выделение сюжетно-композиционного центра, симметрия, асимметрия.

3) Средства композиции:

линия, штрих, пятно (тон, цвет).

Важным элементом обучения по программе «Композиция станковая» является работа с натуры и по наблюдению – при этом происходит накопление изобразительного и визуального опыта, формируется отношение к наблюдаемой с натуры действительности, что затем способствует обогащению содержания выбранной темы и реализация этой темы в композиционном задании. Темы программы имеют направленность к формированию «Я - концепции».

В процессе обучения композиции, учащиеся создают графические и живописные работы, в которых постепенно раскрываются такие представления как «Я - Моя семья – Мой дом – Моя малая родина – Моя страна – Мир, в котором мы живем». Используя различные изобразительные материалы и технические приемы, применяя их в процессе учебно-творческой работы, происходит формирование собственного авторского почерка, своей манеры и достигаются художественно-выразительные результаты в станковой композиции.

Условием реализации программы является дифференцированный подход к занятиям по композиции, в зависимости от периода обучения:

- в первый год обучения задания носят краткосрочный характер, - на каждом занятии происходит знакомство с разнообразием выразительных средств композиции и их реализацией в учебно-творческой деятельности;
- во второй год каждому заданию уделяется большее кол-во времени для создания эскизов. Воспитанники ведут поиск наиболее выразительных образов и более тщательно детализируют изображение в декоративной композиции;
- в третий год осуществляется переход к проектной деятельности с опорой на индивидуальный жизненный опыт ребенка и воспитание эмоциональной отзывчивости в изображении окружающей жизни, - что выражается в создании и отборе подготовительных набросков и этюдов с натуры;
- четвертый год становится периодом проектно-поисковой деятельности, связанной с погружением в художественный опыт народа, эпохи, - здесь авторское видение темы и способа ее выполнения выступает в диалоге с общепринятым пониманием эталона изображения;
- пятый год, время подведения итогов, создания обобщающих образов окружающей действительности, интереса к внутреннему миру человека и формам его изображения, внимания к взаимозависимости между человеком и миром, им созданным. Сложность задач выполняемого проекта требует и большой подготовительной работы (набросков, этюдов и эскизов) и времени исполнения, что предусмотрено данной программой (одно задание в учебную четверть).

Содержание программы

№ п/п раздела, темы	Наименование раздела, темы	Дидактические единицы
I год обучения (5 класс)		
1	Основы композиции станковой Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников.	
1.1	Вводная беседа о значении станковой композиции. Упражнение «Точка,	<i>Цель:</i> знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции». <i>Задача:</i> знакомство с программой по станковой композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании

	линия, штрих»	<p>композиций.</p> <p>Примерные практические задания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Упражнения на освоение техники работы в карандаше • Упражнения на освоение техники работы фломастером • Упражнения на освоение техники работы пером и кистью <p><i>Интеграция с предметом:</i> «История изобразительного искусства».</p> <p><i>Самостоятельная работа:</i> просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке.</p> <p>Композиция – творческая основа изобразительного искусства.</p> <p>Композиция – способы организации частей в целое. Виды искусств.</p> <p>Значение композиции для всех видов искусств. Станковая композиция как жизненная позиция художника. Единство содержания и формообразования в произведении искусства.</p>
1.2	Равновесие основных элементов композиции в листе. Пейзаж в графике «Земля до начала времён»	<p>Равновесие основных элементов композиции в листе.</p> <p><i>Цель:</i> определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости».</p> <p><i>Задача:</i> знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла.</p> <p><i>Предлагаемые аудиторские задания:</i> Орнаментальная пейзажная графика. Значение горизонтальных линий в построении изобразительного пространства. Воды, горы, небеса в графических изображениях. Силуэты и типы линий их образующие (прямые, изогнутые, ломаные). Заполнение силуэтов разными фактурами.</p> <p>Закон выделения зрительного центра.</p> <p><i>Интеграция с учебными предметами:</i> «Рисунок», «География».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений.</p>
2	Цвет в станковой композиции	
2.1	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Живописный натюрморт «Цветы и цвет».	<p>Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета. Цвет и отличие цвета по светлоте, теплоте, яркости, интенсивности. Цветовой спектр. Чистые цвета и способы получения составных цветов. Живописный мазок как способ изображения формы.</p> <p>Наблюдение за простыми формами цветочных растений и выполнение их кратковременных этюдов.</p> <p><i>Цель:</i> знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета.</p> <p><i>Задача:</i> знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания колеров.</p> <p><i>Предлагаемое аудиторское задание:</i></p> <p>Примерные практические задания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • этюд акварелью в технике лессировки; • этюд акварелью по-сырому; • этюд гуашевыми красками. <p><i>Интеграция с предметами:</i> «живопись», «природоведение», «биология».</p>
2.2	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс. Пейзаж «Осенние отражения».	<p>Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс. Богатство цветовой палитры осенней листвы различных пород деревьев. Различия в интенсивности цвета двух планов пейзажа, объектов и их отражений. Способы передачи фактуры листвы деревьев, облаков на небе и их отражений</p> <p><i>Цель:</i> изучение понятий «контраст цвета по теплостудности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе.</p> <p><i>Задача:</i> усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции.</p> <p><i>Предлагаемые аудиторские задания:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • выполнить силуэтное изображение группы многоцветных деревьев и их отражений, контрастных по тону к фону; • выполнить живописное изображение дерева на фоне группы

		<p>деревьев, выделение планов по цвету;</p> <ul style="list-style-type: none"> • выполнить изображение двух групп деревьев, разделенных водоемом. <p>Техника: акварель, гуашь, пастель.</p> <p><i>Интеграция с предметами:</i> «Живопись», «Природоведение», «Литература».</p> <p><i>Задания для самостоятельной работы:</i> создание цветowych выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, цветowe эскизы образов деревьев.</p>
3	Выразительные возможности графики в станковой композиции	
3.1	<i>Линейное изображение характерных для Республики Коми деревьев.</i>	<p><i>Цель:</i> выполнить линейное изображение характерных для Республики Коми деревьев: ели, сосны, березы, рябины. Связь пропорций с конструкцией.</p> <p><i>Задача:</i> изучить выразительные возможности в передаче фактуры коры стволов деревьев, способы изображений узorочья листвы, хвои, способы разделения первого и второго планов в пейзаже. Выделение зрительного центра – доминантного дерева.</p> <p><i>Примерные практические задания:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • рисунок лесного пейзажа пером и тушью; • рисунок лесного пейзажа кистью; • рисунок лесного пейзажа фломастером. <p><i>Интеграция с предметами:</i> «Рисунок», «История культуры народа коми», «Природоведение».</p> <p><i>Задания для самостоятельной работы:</i> наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по воображению.</p>
3.2	<i>Пятновое изображение характерных для Республики Коми деревьев.</i>	<p>Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма.</p> <p><i>Цель:</i> приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции.</p> <p><i>Задача:</i> навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.</p> <p><i>Предлагаемое аудиторное задание:</i> ??????????????</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узorов, людей в движении.</p>
4	Раздел 4. Сюжетная композиция	
4.1	<i>Тон в композиции. Живописный пейзаж со стаффажем «Загадки Пармы».</i>	<p>Красота северного леса зимой. Ахроматическая гамма цветов. Значение силуэта в декоративных изображениях. Выразительность силуэта. Силуэт и фон. Пятно и тон. Декорирование силуэта орнаментальными мотивами.</p> <p><i>Примерные практические задания:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Сочинить мотив изображения леса замкнутого в силуэт, напоминающий птицу, лесного зверя, - и заполнить его узорами деревьев. • Два или несколько силуэтов, заполненных стилизованными растительными формами, скомпоновать на поверхности заданного формата. <p>Техника: гуашь, пастель, тонированная бумага.</p> <p><i>Интеграция с предметами:</i> «Рисунок», «Природоведение», «Литература».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узorов, людей в движении.</p>
4.2	<i>Цветовой тон и техника раздельного мазка в станковой композиции. Иллюстрация коми народной сказки</i>	<p>Иллюстрация – посредник между книжным текстом и зрителем. Своеобразие иллюстрирования коми мифологии. Оформление Василием Игнатовым коми легенд и преданий. Коми охотник в изображениях художников. Изображение человека на фоне пейзажа в декоративных композициях. Одушевленность деревьев, имеющих характер и умеющих разговаривать с человеком. Эффект</p>

	«Волшебство вокруг нас».	<p>волшебства в технике отдельного мазка на темном фоне.</p> <p>Примерные практические задания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выполнить цветное стилизованное изображение человека на фоне деревьев в иллюстрации сказки. • Выполнить аппликацию с изображением сказочного персонажа на фоне леса. <p>Техника: гуашь или цветная бумага на тонированной бумаге.</p> <p><i>Интеграция с предметами:</i> «История культуры народа коми», «Коми язык и литература».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки персонажей сказок.</p>
4.3	Портрет в станковой композиции «Превращение»	<p>Портрет в искусстве. Внешнее сходство и утрирование черт. Образы сказочных персонажей в изобразительном искусстве. Пропорции лица человека. Цвет, фактура, аксессуары в характеристике образа.</p> <p>Примерные практические задания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Создать живописный портрет – импровизацию по мотивам образов сказочных героев применяя макияж, парик, украшения и аксессуары. • Создать портрет – аппликацию, используя разнообразные предметы и материалы в качестве украшений, характеризующие персонаж сказки. <p><i>Интеграция с предметами:</i> «Рисунок», «Живопись», «История изобразительного искусства», «Дизайн», «История культуры народа коми».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> сбор подготовительного материала по заданной теме. Портретные наброски и зарисовки.</p>
4.4	Импровизация в создании образа в станковой композиции. Кляксография «Появись, назовись...»	<p>Значение поверхности в создании рисунка. Подготовка формата. Декорирование его кляксами, подтеками, брызгами краски. Фантазийное ассоциативное изображение животных полученных соединением точек и пятен поверхности.</p> <p>Примерные практические задания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дорисовать кляксы, соединяя их линиями до получения узнаваемых образов людей и животных. • Вырезать силуэты из покрытой кляксами бумаги, и собрать из них изображения, напоминающие сказочных героев. <p>Дорисовать кляксы, соединяя их линиями до получения узнаваемых образов людей и животных и залить фон общим цветом.</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> наброски и зарисовки животных.</p>
4.5	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона	<p>Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.</p> <p><i>Цель:</i> знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат).</p> <p><i>Задача:</i> приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.</p> <p><i>Предлагаемое аудиторное задание:</i> выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма.</p> <p><i>Задания для самостоятельной работы:</i> наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по воображению.</p>
4.6	Выразительные средства композиции станковой. «Мороз, метель и иней» - живописный архитектурный пейзаж	<p>Выразительные средства композиции станковой. Подготовка формата. Техника набрызга, фраттаж, оттиски разнообразных фактур в имитации снега, инея. Изображение архитектурного пейзажа и групп людей среди заснеженных просторов. Сочинение мотива, связывающего по смыслу, все изображения композиции.</p> <p><i>Цель:</i> приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность</p>

		<p>элементов», «пропорции тона» и «состояние в пейзаже».</p> <p><i>Задача:</i> совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс».</p> <p><i>Предлагаемые аудиторные задания:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Выполнить живописное изображение пейзажа со стаффажем по заранее окрашенной поверхности, изображающей заснеженное пространство. • Выполнить живописное изображение архитектурного пейзажа со стаффажем, с использованием трафарета и оттисков различных поверхностей <p><i>Интеграция с предметами:</i> «Живопись», «История культуры народа коми».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем. Самостоятельный подбор цветовой шкалы к заданиям по живописной композиции.</p>
4.7	Графический лист: проект интерьера «Дом-гнездо, дом-нора»	<p>Среда обитания сказочных персонажей. Предметы мебели и обихода имеющие зооморфный или космогонический характер. Придание формы мебели природным объектам. Компонировка сочиненных предметов в пространство, определяемое как поляна, пещера, нора, сфера, гнездо и пр.</p> <p><i>Предлагаемые аудиторные задания:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Изобрести изображение необычной формы жилого пространства сказочного персонажа и заполнить ее сказочными предметами обихода. • Изобрести необычные предметы мебели и аксессуары для сказочного героя и собрать их в единую композицию интерьера. • Чертеж традиционного интерьера дополнить изображениями необычных природных форм, характеризующих сказочного обитателя. <p><i>Интеграция с предметами:</i> «Дизайн», «Рисунок», «Природоведение».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> выполнение композиционных поисков на заданные темы.</p>
4.8	Композиционный центр в композиции станковой. «Любимая игрушка»-декоративный натюрморт.	<p>Сюжет в изобразительном искусстве. Главный герой-кукла в сюжетной композиции. Развитие сюжета и ритм в композиции. Подбор оптимального формата (горизонтального, вертикального, квадратного) в раскрытии сюжета. Свет, тень, цвет и силуэт – выразительные средства сюжетной композиции.</p> <p><i>Предлагаемые аудиторные задания:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Сочинение изобразительного сюжета в живописной композиции с предметами поставленного натюрморта. • Выполнение композиции методом аппликации с изображениями нарисованной куклы и предметов ее окружения. <p><i>Интеграция с предметами:</i> «Литература», «Живопись», «Дизайн».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> выполнение композиционных поисков на заданные темы.</p>
II год обучения (6 класс)		
5	<p>Декоративная композиция</p> <p>Композиция – творческая деятельность по созданию художественного образа. Декоративность как художественный метод по созданию образов повышенной выразительности по сравнению с реальными объектами. Значение декоративной композиции в иллюстрировании мифов, преданий, сказок.</p> <p><i>Интеграция с предметом</i> «История изобразительного искусства».</p>	
5.1	Монокомпозиция в декоративном	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.

	искусстве, общие принципы ее построения.	<p><i>Цель:</i> изучение общих принципов создания декоративной композиции.</p> <p><i>Задача:</i> навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета.</p> <p><i>Предлагаемое аудиторное задание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> создание плоскостного изображения предмета, монохром; рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»; изображение силуэта этого предмета. <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.</p>
5.2	Трансформация и стилизация изображения «О чём шепчут травы» - графика	<p>Трансформация и стилизация изображения. Пути стилизации природных форм: ракурсы, пластическая направленность, характер линий и фактур. Ритмическая организация графического образа. Гармонизация мотива и среды. Детали в стилизации природных форм.</p> <p><i>Цель:</i> формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка.</p> <p><i>Задача:</i> синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик.</p> <p><i>Предлагаемое аудиторное задание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Стилизовать изображение природного объекта средствами графики (линией, пятном). Сочинить изобразительный сюжет для главного героя – растения, добываясь выразительности графической формы. Создать композицию орнаментального типа с мотивами цветов, трав, пчел и бабочек. <p><i>Интеграция с предметами:</i> «Рисунок», «Биология».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> зарисовки растений: трав, веток с листьями, ягод, цветов.</p> <p>Примерные практические задания:</p>
5.3	Декоративная композиция в иллюстрации народного эпоса	<p>Иллюстрация – связь между словесными и живописными средствами изображения. Эпическая повествовательность и монументальность в изображении мифов. Создание атмосферы сказочности и старины. Выразительные средства орнаментального искусства в иллюстрациях. Орнаментальное обозначение природных стихий: земная твердь, небеса, воды, огненная стихия. Образы мифологических героев – людей и животных. Ритмическая гармонизация изображений героев и фона. Орнаментальный фон как элемент композиции. Символическое значение цвета в иллюстрациях мифа.</p> <p><i>Цель:</i> изучение графических выразительных средств, создающих форму.</p> <p><i>Задача:</i> умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании.</p> <p><i>Предлагаемое аудиторное задание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Создать изображение фантастических образов людей и животных в единстве декоративного и изобразительного начал. Создать орнаментальных изображений людей и сказочных животных, следуя национальным традициям в материальной культуре. Выполнить иллюстрацию фольклорного текста в обрамлении орнаментальной рамы. <p><i>Интеграция с предметами:</i> «Литература», «Дизайн».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> эскиз натюрморта с пятновой трактовкой композиции, где все внимание обращается на фактуру.</p>
5.4	Стилизация изображения	<p>Стилизация изображения животных. Орнаментальность как вещественная красота народной культуры. Пермский звериный</p>

	<p><i>животных. «Пермский звериный стиль. Прошлое в настоящем»</i></p>	<p>стиль – уникальное явление в мировой культуре. Сюжеты и образы Пермского звериного стиля. Традиции Пермского звериного стиля в творчестве современных художников – этнофутуристов. Лаконизм изобразительного языка. Мерный торжественный ритм стиля как напоминание о древности. Построение колорита на сочетании локальных цветовых пятен сближенной гаммы. Метафоричность пейзажа, построенного на ритмичном повторе линий и форм.</p> <p>Примерные практические</p> <p><i>Цель:</i> изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве.</p> <p><i>Задача:</i> приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов.</p> <p><i>Предлагаемое аудиторное задание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Выполнить эскизы декоративного панно по мотивам Пермского звериного стиля. • Выполнить иллюстрацию коми народной сказки, используя изобразительный язык пермского звериного стиля. • Выполнить ассоциативный рисунок с мотивами Пермского звериного стиля. <p><i>Интеграция с предметами:</i> «История культуры народа коми», «Литература», «Дизайн».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> создать орнаментальные композиции с животными «подводного мира» в стиле Модерн.</p>
6	Цвет в композиции станковой	
6.1	<p><i>«Праздничное застолье»- декоративный натюрморт</i></p>	<p>Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей. Единство предметов в натюрморте подчиненных основному мотиву. Организация мотива– основа образности в натюрморте. Изображение животных, людей как дополнение основного мотива натюрморта. Стиль посуды, сервировки и стилизация натюрморта. Контрастность, цветовая декоративность в изображении богатства и изобилия застолья.</p> <p><i>Цель:</i> изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».</p> <p><i>Задача:</i> изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.</p> <p><i>Предлагаемое аудиторное задание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Создать декоративное изображение натюрморта с большим количеством предметов и множеством цветовых тонов. • Выполнить изображение разнообразных блюд застолья в качестве объектов натюрморта и подобрать цветовую гамму для выражения настроения радости, праздничности; • Выполнить эскиз торговой вывески бакалейных продуктов. <p><i>Интеграция с предметом:</i> «Живопись».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.</p>
7	Сюжетная композиция	
7.1	<p><i>«Узоры танца» многофигурная композиция на фоне пейзажа, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)</i></p>	<p>Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма. Народный танец – проявление национального характера. Связь танца с природой родного края. Пейзажный фон в композиции танца. Рисунок танца – расстановка фигур танцоров в пространстве деревенской улицы, околицы, луга. Движение и жесты в танце. Пропорции фигуры человека и своеобразие национального костюма. Ритм танца и цветовой ритм композиции.</p> <p><i>Цель:</i> приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции.</p> <p><i>Задача:</i> навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции.</p> <p><i>Предлагаемое аудиторное задание:</i></p>

		<ul style="list-style-type: none"> Создать многофигурную графическую композицию орнаментального типа с легко читаемым ритмом и структурой (в круге, в полосе, в квадрате) на фоне пейзажа. Выполнить живописную композицию с изображением народного танца на фоне пейзажа. Собрать аппликацию из цветных изображений танцующих людей в народных костюмах, дополнить композицию изображением элементов природных форм и архитектуры. <p><i>Интеграция с предметами:</i> «История культуры народа коми», «Рисунок», «Дизайн».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении.</p>
III год обучения (7 класс)		
8	<p>Жанры сюжетной композиции</p> <p>Станковые формы искусства – способ познания окружающего мира. Художественная ценность динамично меняющейся повседневности. Фантазия и достоверность воспроизведения действительности. Тематическая картина – обобщенный образ наблюдений.</p> <p><i>Интеграция с предметом:</i> «История изобразительного искусства».</p>	
8.1	Натюрморт как жанр станковой композиции. «От зари -до темна»-серия декоративных натюрмортов с цветами	<p>Значение цветов в культуре народов мира. Цветы – украшение быта человека. Изображение цветов как выражение мыслей и чувств художника. Составление цветочных натюрмортов – разговор на языке метафор. Достижение колористического единства в составлении натюрморта с цветами.</p> <p>Колорит это средство эмоциональной выразительности художественного образа и система соотношения цветовых тонов образующих единство. Зависимость колорита от стиля эпохи и индивидуального стиля художника. Колорит и время суток: утро (гармония светлых пастельных цветов), день (гармония ярких контрастных тонов), вечер (гармония темных теплых тонов), ночь (гармония темных холодных тонов).</p> <p><i>Предлагаемое аудиторное задание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Создать серию живописных натюрмортов с цветами, передающих эмоциональное состояние человека (радость, грусть, тревогу, надежду и т.д.). Создать серию декоративных натюрмортов с цветами, объединенных единой темой и общим стилистическим решением («Полевые цветы», «Театр и цветы», «Цветы и бабочки», «Цветы и музыкальные инструменты»). Создать серию натюрмортов с цветами, аранжированными в стиле разных эпох («Голландский натюрморт», «Натюрморт в стиле рококо», «Жостовский поднос»). <p><i>Интеграция с предметом:</i> «Живопись».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> исполнение композиционных зарисовок и этюдов цветов.</p>
8.2	«Прохожие» многофигурная композиция	<p>Люди на улице: дети и взрослые, молодые и старые, мужчины и женщины, бегущие и неторопливые, самые разные. Значение натуральных зарисовок людей в сочинении мотива. Разомкнутое кинетическое построение композиции типа «шествие». Включение элементов пейзажа в многофигурную композицию. Выделение ключевой фигуры или фигур. Ритм светлых и темных масс. Усложнение графического ритма декорированием точками, полосками, сеткой.</p> <p><i>Предлагаемое аудиторное задание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Составить графическую композицию с изображением группы людей на улице («У вокзала», «Автобусная остановка», «Витрина магазина», «Перекресток»). Сочинение композиции фризового построения («Танцы на улице», «Военный оркестр», «Ярмарка», «Рыбаки», «На пленере»).

		<p><i>Интеграция с предметами:</i> «Рисунок», «Дизайн».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> исполнение композиционных зарисовок человека в статичном и динамичном состоянии.</p>
8.3	<p>Портрет, как жанр станковой композиции. «Я и мир моих увлечений»- портрет-картина.</p>	<p>Композиционная организация портрета. Значение жанра «портрет» в изобразительном искусстве. Своеобразие жанра портрета-картины, в котором портретируемый предстает во взаимосвязи с миром окружающих его вещей. Портрет - диалог со зрителем. Символика предметного мира. Вещи как атрибуты и знаки увлечений, занятий, интересов. Соотношение портретного изображения и его фона как важнейшее составляющее образа. Цвет и свет в характеристике образа.</p> <p><i>Цель:</i> изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его видов – аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового.</p> <p><i>Задача:</i> передача изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.</p> <p><i>Предлагаемое аудиторное задание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Создать живописное изображение образа человека в окружении характерных предметов обстановки. • Сочинить портрет человека с атрибутами его увлечений, профессии («Юный музыкант», «Юный художник», «Мой брат – спортсмен»). <p><i>Интеграция с предметами:</i> «Рисунок», «Живопись».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> анализ работ великих художников (композиционные схемы), наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы человека.</p>
8.4	<p>Интерьер. «Мой дом как целый мир»</p>	<p>Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей. Интерьер – внутреннее пространство здания. Зависимость декоративного убранства от архитектуры помещения. Композиция интерьера в единстве образной системы мебели и аксессуаров, эстетических и функциональных качеств. Зонирование интерьера. План и планировка. Прямая линейная перспектива – способ упорядочения пространственных построений. Графика интерьера: пятно и линия, контрасты и нюансы тона.</p> <p><i>Цель:</i> изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».</p> <p><i>Задача:</i> изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.</p> <p><i>Предлагаемое аудиторное задание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Спроектировать фантазийную жилую среду по размерам реально существующей комнаты. • Выполнить изображение предметного убранства интерьера с ярко выраженной темой («Дом - лес», «Дом - космос», «Дом - подводный мир»,). • Выполнить эскиз с изображением интерьера в оформлении сцены для спектакля. <p><i>Интеграция с предметами:</i> «Рисунок», «Дизайн».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением.</p>
8.5	<p>Бытовой жанр в станковой композиции «Моя семья».</p>	<p>Отражение повседневной частной жизни в бытовом жанре искусства. Тематическая картина – результат наблюдений художника над жизнью. Живописное восприятие бытовой сцены. Развитие бытового жанра как выражение интереса к индивидуальности человека, ценности его жизни. Тема памяти,</p>

		<p>продолжения человека в его потомках, передача нравственных ценностей от одного поколения в другое. Тема общения в многофигурной композиции. Бытовая среда – отражение привычек и интересов членов семьи.</p> <p><i>Цель:</i> изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности.</p> <p><i>Задача:</i> создание графической композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции.</p> <p><i>Предлагаемое аудиторное задание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Запечатлеть момент из повседневной жизни семьи в интерьере дома в жанровой живописной картине. • Создать изображение близкого человека в окружении семьи (друзей, одноклассников) в пространстве интерьера. • Выполнить иллюстрацию литературного произведения с мотивами из жизни семьи. <p><i>Интеграция с предметами:</i> «Литература», «Рисунок», «Живопись».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор техники исполнения.</p> <p><i>Примерные практические задания:</i></p>
8.6	«Путешествие в прошлое»- комикс	<p>Комикс – серия рисунков с краткими текстами, образующая связанное повествование. Художественное преувеличение. Правда и вымысел в художественном изображении. Преувеличение, заострение характерных черт героев комикса. Неожиданность в сопоставлении изображений героев с окружающей их средой. Композиционные контрасты в передаче развивающегося действия. Изменения в ракурсах и масштабе действующих персонажей. Цвет и тон в изображении динамики происходящего события. Цветовое пятно и мимика в характеристике героев комикса.</p> <p><i>Цель:</i> изучение возможностей создания композиции способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • совмещение разновременных событий; • совмещение переднего и дальнего планов (наплывы); • сочетание разнонаправленного движения; • совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание). <p><i>Задача:</i> укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции, приобретение опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли детали в утверждении достоверности изображения.</p> <p><i>Предлагаемое аудиторное задание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Создать изобразительный рассказ в форме комикса, выполненного по мотивам преданий народа коми. • Создать изобразительную игру-путешествие по станциям по мотивам коми народных сказок. <p><i>Интеграция с предметами:</i> «Литература», «Рисунок», «Живопись», «Дизайн».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> копирование произведений мастеров с целью выявления композиционных схем.</p>
IV год обучения (8 класс)		
9	<p>Создание художественного образа в композиции исторического жанра</p> <p>Композиция – построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением. Композиция – отражение эстетических принципов эпохи и стиля. Типы композиции: статичные и динамичные, открытые и закрытые. Композиционные каноны (общепринятые схемы) характеризующие искусство средневековья, классицизма, романтизма, реализма. Индивидуальная творческая манера художника.</p>	
9.1	«Жития святителей земли русской» - миниатюра.	<p>Иконопись – отражение эстетического опыта народа. Идеально возвышенные образы иконописных изображений. Психологические мотивы доблести, сострадания, ликования живописных мотивов.</p> <p>Система условных приемов в передаче смысла повествования</p>

		<p>композиции. Отсутствие объемов и трехмерного пространства. Выразительность линий и цветовая гармония локально окрашенных поверхностей. Композиция «Жития Стефана Пермского». Структура житийных икон, состоящая из средника и клейм. Стилистическое единство повествования житийных изображений со сказаниями и летописными источниками.</p> <p><i>Цель:</i> создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики.</p> <p><i>Задача:</i> нестандартное решение композиции. Умение использовать орнамент как одну из главных составляющих книжной иллюстрации. Изучение материальной культуры различных времен и стран.</p> <p><i>Предлагаемое аудиторное задание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Составить изобразительное повествование о жизни и духовных подвигах одного из святителей земли русской в форме композиции житийной иконы. Выполнить серию иллюстраций по летописи о жизни святителя земли русской. <p><i>Интеграция с предметами:</i> «Литература», «История искусств».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> сбор подготовительного материала. Изучение материальной культуры времен и стран.</p>
9.2	«Одно событие – два характера»- серия иллюстраций к литературному произведению.	<p>Иллюстрация – изобразительное истолкование литературного произведения. Серия иллюстраций – фиксация изменений в характере взаимоотношений персонажей. Диалог, общение – основная проблема композиций, состоящих из двух фигур. Обозначение зрительного центра в пространстве фона, между двух фигур. Близость серии иллюстраций станковой графике. Изменения в масштабах фигур и фона, силуэтах и ракурсах, освещенности и затененности, позах и жестах, - смысловой код содержания.</p> <p><i>Предлагаемое аудиторное задание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Выполнить серию иллюстраций с изображением развивающихся событий с участием двух непохожих друг на друга персонажей. Выполнить серию тематических станковых композиций с двумя фигурами («Два друга», «Мама и я», «Мы с братом»). <p><i>Интеграция с предметами:</i> «Рисунок», «Живопись», «Литература».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> сбор подготовительного материала.</p>
10	Пейзаж как жанр станковой композиции	
10.1	«Времена года»-пейзаж со стаффажем	<p>Пейзаж как выражение отношения художника к природе и восприятия ее современным обществом. От изображения конкретной местности – к созданию пейзажа-картины, несущего обобщенное представление о родном крае. Образное единство природной, архитектурной и средой обитания человека. Изменчивость природы и влияние ее на характер занятий людей. Многообразие красочных сочетаний в природе в разное время года. Зависимость колорита от сезонных изменений. Многоплановость в построении пейзажного пространства. Фиксация деталей ландшафта и изображения людей, животных и средств передвижения на первом и втором планах, обобщенность решения далей.</p> <p><i>Предлагаемое аудиторное задание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Создать серию пейзажей с архитектурными мотивами и стаффажем, передающих сезонные изменения («Спорт в нашем городе», «Парки и аттракционы», «Наши праздники», «Сельские будни», «Модницы»). Создать эскизы декоративного панно «Времена года». <p><i>Интеграция с предметами:</i> «Рисунок», «Живопись», «Литература».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> выполнение этюдов пейзажей.</p>
10.2	Портрет-картина	Композиция с одной фигурой – это монолог персонажа. Значение

	«Наедине с природой»	<p>места, времени и действия в сюжетных композициях с одной фигурой. Связи с окружающей (природной) средой определяются как главные связи. Косвенный показ действия через включенные в композицию предметы (удочка рыбака, лопата огородника и т.п.). Отражение сезона и времени суток в решении пейзажного фона. Построение рассказа о настроении и характере персонажа как в изображении позы, жестов, одежды человека, так и в положении его в пространстве картины (глубина, дали, линия горизонта, симметрия, асимметрия).</p> <p><i>Предлагаемое аудиторное задание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Создать изобразительный рассказ, портрет - картину об известном, знакомом или близком человеке на фоне пейзажа. Выполнить серию эскизов декоративных панно на тему разнообразных профессий («Художник», «Турист», «Рыбак», «Строитель», «Агроном»). Создать живописное изображение мифологического персонажа на фоне природы («Васа - водяной», «Ворса - леший», «Баба Ема – Баба-Яга»). <p><i>Интеграция с предметами:</i> «Рисунок», «Живопись», «Литература».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> выполнение поисковых эскизов на заданную тему.</p>
10.3	«Спорт-движение-победа!»-многофигурная композиция.	<p>Пафос коллективных стремлений и действий в спорте. Художественное освоение различных форм движения. Пластическая красота динамического образа. Смысловое единство человека и окружающей динамичной среды. Приемы динамической композиции в изображении спортивного состязания (контрасты масштабов, контрасты направлений движения, контрасты силуэтов).</p> <p><i>Предлагаемое аудиторное задание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Выполнить серию графических листов с передачей динамики борьбы в разных видах спортивных состязаний. Выполнить серию эскизов для плакатов с изображением спортивных состязаний. Создать живописное изображение спортивного состязания. <p><i>Интеграция с предметами:</i> «Рисунок», «Физкультура».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> изучение произведений живописи и дизайна на заданную тему.</p>
10.4	«Праздник на нашей улице»- архитектурный пейзаж.	<p>Жанр архитектурных фантазий и панорамного пейзажа в искусстве. Архитектура улицы как способ организации пространства города. Ритм в архитектуре. Архитектура малых форм. Декоративное украшение улиц в дни праздников. Масштаб в изображении людей на фоне архитектуры. Фронтальная композиция и приемы расположения композиционных элементов: с интервалом, с примыканием объектов и с врезкой. Цветовой ритм в архитектурных мотивах.</p> <p><i>Цель:</i> закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние».</p> <p><i>Задача:</i> овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методики поэтапного ведения работы.</p> <p><i>Предлагаемое аудиторное задание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Спроектировать улицу, площадь как пространство праздника. Создать декоративное изображение городской или сельской улицы с картиной праздничной толпы людей. Контурное изображение улицы дополнить элементами декоративного оформления праздника с изображением празднично одетых людей. выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) в три тона с введением одного из

		<p>основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками. Двух- или трехплановое пространство.</p> <p><i>Интеграция с предметами:</i> «Рисунок», «Живопись», «Дизайн».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Самостоятельный анализ произведений великих художников.</p>
V год обучения (9 класс)		
11	<p>Монументальные формы станковой композиции</p> <p>Композиция – диалог со зрителем. Авторская оценка изображаемых событий, явлений. Художественное обобщение и достоверность выбора исторических фактов и явлений окружающего мира. Единство идейного содержания, художественной формы и художественного мастерства в произведениях искусства.</p>	
11.1	«Малая родина»-пейзаж со стаффажем	<p>Образ Родины в искусстве. Пейзаж как пространство жизни многих поколений людей. Эпический, лирический, социальный характер пейзажа. Жанрово-повествовательная трактовка изображения архитектурно-пейзажной среды. Передача состояния природы средствами графики. Цельность эмоционального образа человека и образа природы. Световой диапазон в графическом пейзаже и построение пространственных планов.</p> <p><i>Предлагаемое аудиторное задание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Создать собирательного образа Родины в графическом тематическом пейзаже. • Создать живописного образа северного края в форме триптиха. • Создать декоративного панно с изображением картин прошлого и настоящего в облике города, села. <p><i>Интеграция с предметами:</i> «Рисунок», «Пленэр», «Литература», «История».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> выполнение эскизов на заданную тему.</p>
11.2	«Дары земли коми»-декоративный натюрморт	<p>Жанр «натюрморт» - это проявление интереса к окружающему предметному миру и умение видеть прекрасное в малом и обыденном. Национальный колорит в искусстве натюрморта. Своеобразие посуды, предметов обихода в традиционной культуре народа коми. Продукты огородничества, дары леса, используемые в национальной кухне. Связь растений с солнечным светом и зависимость композиции натюрморта с растениями от освещения.</p> <p><i>Предлагаемое аудиторное задание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Составить натюрморт и выполнить его живописное изображение, подчиненного единой идее и теме, из большого числа разрозненных предметов. • Выполнить живописные импровизации на разнообразие колористических решений в тематическом натюрморте. • Найти живописно-образное решение композиции натюрморта в единстве предметной и декоративной характеристики предметов с контрастной фактурой. <p><i>Интеграция с предметами:</i> «Живопись», «Дизайн», «История культуры народа коми».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> выполнение набросков и эскизов натюрмортов с овощами, цветами.</p>
11.3	«Знаменательная дата»- серия автопортретов	<p>Портрет – это многообразное явление, различающееся по стилю, формам, изобразительному языку. Творческое осмысление натуры, поэтическая образность, артистизм в искусстве портрета. Традиции и новации в изобразительном опыте портретного жанра. Соединение реального и фантастического в трактовке внешности человека. Неожиданные сопоставления в изображении характерных особенностей черт лица, прически, мимики.</p> <p><i>Предлагаемое аудиторное задание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Создать изображение лица человека, в поиске оригинальности и выразительности образа,

		<p>экспериментируя с графическими, живописными средствами, используя метод аппликации и коллажа.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Создать серию графических портретов, импровизируя с линией, пятном, светотенью и ракурсами, наиболее полно раскрывающими индивидуальность модели. • Создать серию живописных портретов одной модели, но в разном стиле, подчеркивая нежность или динамику образа, простоту или таинственность. <p><i>Интеграция с предметами:</i> «Рисунок», «Живопись», «История изобразительного искусства».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> подбор и поиски материала для композиции.</p>
11.4	«Дом и его хозяин»-серия иллюстраций к литературному произведению.	<p>Иллюстрация – изобразительное истолкование литературного произведения. Интерпретация художником литературного текста в воспроизведении исторически и эмоционально достоверной атмосферы произведения. Стиль поведения персонажа и стиль в архитектуре интерьера и предметов материальной культуры его окружающих. Связь между изображаемым действием литературных героев и местом происходящего события (назначение интерьера, его размеры, наполнение, аксессуары). Своеобразие и контрасты внешности персонажей.</p> <p><i>Предлагаемое аудиторное задание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Создать серию иллюстраций в единстве стиля литературного произведения со стилем эпохи повествования (архитектура, мебель, аксессуары, костюмы). • Создать эскизы оформления сцены и эскизы костюмов к спектаклю по драматургическому произведению. <p><i>Интеграция с предметами:</i> «Литература», «Живопись», «История изобразительного искусства».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> подбор и поиски материала для композиции.</p>
11.5	«Ритмы и краски праздника»-многофигурная композиция.	<p>Праздник - поэтическое восприятие мира, природы, истории всем народом. Праздник – воплощение потребности в радости. Разнообразие форм декоративно-прикладного искусства в оформлении праздников, выражающих представления о свободе и равенстве, о красоте и богатстве. Изображение большого числа людей как творческого коллектива, народного театра. Поэтика природного окружения в изображении праздника (символика природных явлений: солнца, звездного неба, радуги, растительности и т.д.). Гармония природных и архитектурных форм.</p> <p><i>Предлагаемое аудиторное задание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Выполнить живописное изображение народного гуляния на фоне многопланового ландшафта с архитектурой («Святки», «Масленица», «Пасха», «День Победы», «День города»). • Выполнить декоративный триптих «Праздники». <p><i>Интеграция с предметами:</i> «Пленэр», «Рисунок», «Живопись», «История культуры народа коми».</p> <p><i>Задание для самостоятельной работы:</i> подбор и поиски материала для композиции.</p>

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Количество часов		
		Максимальная учебная нагрузка	В том числе	
			Задание для самостоятельной работы	Аудиторное задание
I год обучения (5 класс)				
1.	Основы композиции станковой			
1.1	Вводная беседа о значении станковой композиции. Упражнение «Точка, линия, штрих»	3	1	2
1.2	Равновесие основных элементов композиции в листе. Пейзаж в графике «Земля до начала времён»	3	1	2
2	Цвет в станковой композиции			
2.1	Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Живописный натюрморт «Цветы и цвет».	3	1	2
2.2	Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс. Пейзаж «Осенние отражения».	7	3	4
3	Выразительные возможности графики в станковой композиции			
3.1	Линейное изображение характерных для Республики Коми деревьев.	3	1	2
3.2	Пятновое изображение характерных для Республики Коми деревьев.	3	1	2
4	Сюжетная композиция			
4.1	Тон в композиции. Живописный пейзаж со стаффажем «Загадки Пармы».	6	2	4
4.2	Цветовой тон и техника раздельного мазка в станковой композиции. Иллюстрация коми народной сказки «Волшебство вокруг нас».	9	3	6
4.3	Портрет в станковой композиции «Превращение»	14	6	8
4.4	Импровизация в создании образа в станковой композиции. Кляксография «Появись, назовись...»	4	2	2
4.5	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона	10	4	6
4.6	Выразительные средства композиции станковой. «Мороз, метель и иней» - живописный архитектурный пейзаж	6	3	3
4.7	Графический лист: проект интерьера «Дом-гнездо, дом-норка»	6	3	3
4.8	Композиционный центр в композиции станковой. «Любимая игрушка»- декоративный натюрморт.	5,5	2	3,5
	Итого	82,5	33	49,5
II год обучения (6 класс)				
5	Декоративная композиция			
5.1	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения.	8	4	4
5.2	Трансформация и стилизация изображения «О чём шепчут травы» - графика	12	4	8
5.3	Декоративная композиция в иллюстрации народного эпоса	15	5	10
5.4	Стилизация изображения животных. «Пермский звериный стиль. Прошлое в настоящем»	15	5	10

6	Цвет в композиции станковой			
6.1	«Праздничное застолье» - декоративный натюрморт	18	8	10
7	Сюжетная композиция			
7.1	«Узоры танца» многофигурная композиция на фоне пейзажа, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)	14,5	7	7,5
	Итого	82,5	33	49,5
III год обучения (7 класс)				
8	Жанры сюжетной композиции			
8.1	Натюрморт как жанр станковой композиции. «От зари -до темна»-серия декоративных натюрмортов с цветами	23	5	18
8.2	«Прохожие» многофигурная композиция	21	6	15
8.3	Портрет, как жанр станковой композиции. «Я и мир моих увлечений»- портрет-картина.	21	6	15
8.4	Интерьер. «Мой дом как целый мир»	15	5	10
8.5	Бытовой жанр в станковой композиции «Моя семья».	15	5	10
8.6	«Путешествие в прошлое»- комикс	20,5	6	14,5
	Итого	115,5	33	82,5
IV год обучения (8 класс)				
9	Создание художественного образа в композиции исторического жанра			
9.1	«Жития святителей земли русской» - миниатюра.	20	5	15
9.2	«Одно событие – два характера»- серия иллюстраций к литературному произведению.	20	5	15
10	Пейзаж как жанр станковой композиции			
10.1	«Времена года»- пейзаж со стаффажем	24	6	18
10.2	Портрет-картина «Наедине с природой»	15	5	10
10.3	«Спорт-движение-победа!»- многофигурная композиция.	15	5	10
10.4	«Праздник на нашей улице»- архитектурный пейзаж.	21,5	7	14,5
	Итого	115,5	33	82,5
V год обучения (9 класс)				
11	Монументальные формы станковой композиции			
11.1	«Малая родина»-пейзаж со стаффажем	12	4	8
11.2	«Дары земли коми»-декоративный натюрморт	12	4	8
11.3	«Знаменательная дата»- серия автопортретов	27	9	18
11.4	«Дом и его хозяин»- серия иллюстраций к литературному произведению.	17,5	9	8,5
11.5	«Ритмы и краски праздника»- многофигурная композиция.	14	7	7
	Итого	82,5	33	49,5

Требования к уровню подготовки обучающихся

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

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и 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.

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 ритме в станковой композиции;
- о контрастах и нюансах;

- умения:

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

- навыки:

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

2 год обучения

- знания:

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

- умения:

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

- навыки:

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

3 год обучения

- знания:

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

- умения:

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

- навыки:

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

4 год обучения

- знания:

- применения основных правил и законов станковой композиции;
- основных пропорций фигуры человека;
- соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера;

- умения:

- выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;
- организации структуры композиции с помощью применения; несложных композиционных схем;

- навыки:

- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;
- правильной организации композиционных и смысловых центров;
- создания целостности цветотонального решения листа

5 год обучения

- знания:

- законов композиции и схем композиционного построения листа;
- о плановости, перспективном построении пространства;
- о стилизации форм;

- умения:

- самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;
- самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;
- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – линии, пятна;
- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;

- навыки:

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

Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Формы промежуточной аттестации:

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

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти.

Критерии оценок

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции 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 натурного 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 и изучение материальной культуры.
4. Тональные форэскизы.
5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
6. Варианты тонально-композиционных эскизов.
7. Варианты цветотональных эскизов.
8. Выполнение картона.
9. 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 каждого из двух полугодий 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.

Педагог 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. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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.

Дидактические материалы

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 школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 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.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, натюрмортными столиками, классной доской.

Список литературы

Учебно-методическая литература

1. Агитационно-массовое искусство. Оформление празднеств. - М.: Искусство, 1984.
2. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. – М.: ВЛАДОС, 2005.
3. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. – М.: ВЛАДОС, 2002.
4. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М.: Искусство, 1977.
5. Ганкина Э.З. Художник в современной детской книге. – М.: Советский художник, 1977.
6. Гармония цвета. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2010.
7. 2. 3. Дагладян К.Т. Декоративная композиция: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.
8. Даниэль С.М. Картина классической эпохи. Л.: Искусство, 1986.
9. Дейнека А. Рисунок и композиция. – М., 1961.
10. Интерьер современной квартиры / Р.Н.Блашкевич, Т.И. Звездина, В.Е. Мельников и др.; ЦНИИЭП жилища. – М.: Стройиздат, 1988.
11. Кочик О. Живописная система В.Э. Борисова-Мусатова. – М., 1980.
12. Лонгвиненко Г.М. Декоративная композиция: учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 2008.
13. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996.
14. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. – М.: Книга, 1986.
15. Шорохов Е. Композиция. – М., 1986.
16. Шорохов Е. Основы композиции. – М., 1979.

Дополнительная литература

1. Грибова Л.С. Декоративно-прикладное искусство народов коми. – М.: Наука, 1980.
2. Жаков К. Биармия. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1993.
3. Ильина И.В. Народная медицина Коми. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1997.
4. Историко-культурный атлас Республики Коми. – М.: Дрофа; ДиК, 1997.
5. Климова Г. Текстильный орнамент коми. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1984.
6. Коми легенды и предания/ сост. Ю.Г. Рочев. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2006.
7. Коми народный эпос. – М.: Наука, 1987.
8. Коми народные сказки в пересказе Петра Столповского. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1996.
9. Лённрот Э. Калевала. – Петрозаводск: Карелия, 2006.
10. Оборин В.А. Древнее искусство народов Прикамья. – Пермь: Книжное издательство, 1976.
11. Плесовский Ф.В. Коми пословицы и поговорки. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1983.
12. Святитель Стефан Пермский. – СПб: Глаголь, 1995.
13. Сказки народа коми/ сост. Н.С. Коровина. – Сыктывкар: АУ РК «Редакция журнала «Арт», 2009.
14. Традиционная культура народа коми. Этнографические очерки. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1994.
15. Чисталёв П., Скляр И. Коми народные танцы. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1990.
16. Энциклопедия уральских мифологий. Том 1. Мифология Коми. – М.-Сыктывкар: издательство ДИК, 1999.