МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение

«МОСКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ» (МЦХШ при РАХ)

119049, г. Москва, улица Крымский вал, дом 8, корпус 2, т/ф. (499) 238-21-00, e-mail: secretary@art-lyceum.ru

Согласованно	**Согласованно**	**Принято**	**Утверждено**
Председатель МО Композиция _____ Буканова Н.А.	Заместитель директора МЦХШ при РАХ по УВР _____ Верулашвили И.В.	На заседании УМС №1 от 28.08.2019 Приложение №____к основной образовательной программе основного общего образования МЦХШ при РАХ	«30» 08 2019 г. Директор МЦХШ при РАХ _____ Губанов Д.В. Приказ № 208/07/2 -от «30» 12 2019 г.

Рабочая программа учебного предмета
«Композиция»7(11) класс, углубленная подготовка в области Живописи
на 2019/2020 учебный год

Разработана
Гаврилкевич Я.Е.
Преподователь живописи
Категория: преподаватель МЦХШ при РАХ

Пояснительная записка

Программа учебного курса «Композиция» разработана в соответствии:

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – Стандарты второго поколения);
- с рекомендациями программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива под руководством народного художника России,академика РАО и РАХ Б.М.Неменского (М.Просвещение,2010г.),частично видоизмененной за счет расширения отдельных тем и реализации школьного компонента
- с Уставом МАХЛ РАХ
- с особенностями ОУ (лицей), образовательными потребностями и запросами обучающихся.

В программе «Композиция» сохранена преемственность методологических традиций МАХЛ РАХ. При её разработке были учтены базовые основы примерной программы по композиции, утвержденной Президиумом Российской Академии Художеств (1998 год), рабочей программы 1-й мастерской МАХЛ РАХ, , многолетние методические разработки, накопленных в этой области преподавателями лицея.

Программа курса «Композиция» является частью Основной образовательной программы МАХЛ РАХ Курс относится к междисциплинарным.
Программа ориентирована на формирование профессионального мастерства будущих художников живописцев в области станковой живописи.
В результате изучения курса «Композиция» формируются следующие компетенции:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи;

Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.

Последовательно вести работу над композицией.

Владеть различными приёмами выполнения живописных работ.

Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.

Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

Общие цели с учетом специфики учебного предмета

Цель программы - создание произведения сюжетной станковой живописной композиции путем нахождения оригинального пластического и содержательного решения творческого замысла и технически грамотного и профессионального его воплощения.

Задачами курса являются:

- воспитание творческой активности;
- приобретение исполнительского мастерства;
- изучение классического художественного наследия и современной художественной практики;
- овладение соответствующими профессиональными компетенциями обучающимися;
- освоение понятия о композиции как главном формообразующем факторе произведения искусства; приобретение представления о видах композиции (фронтальная, объёмная, глубинно-пространственная), о законах композиции (закон целостности, закон контрастов, закон подчиненности и пр.), об основных композиционных приемах (композиционный и смысловой центр, ритм, симметрия и ассиметрия, статика, динамика и пр.)
- усвоение понятий и терминов, используемых при работе над композицией, при анализе любого произведения искусства;
- развитие вариативности мышления;

●развитие творческого воображения, фантазии, наблюдательности и зрительной памяти как важнейших элементов композиционного мышления.

Общая характеристика учебного предмета

Изучение изобразительного искусства в средней школе представляет собой продолжение начального этапа художественно-эстетического развития личности и является важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. Особенности содержания обучения изобразительному искусству в основной школе обусловлены спецификой искусства как социального явления, задачами художественного образования и воспитания, а также многолетними традициями отечественной педагогики.

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение изобразительного искусства, которое направлено:

— на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности;

— на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как основу формирования целостного представления о мире;

— на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом мире;

— на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной художественной картине мира, и предполагает развитие и становление эмоционально-образного, художественного типа мышления, что наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления учащихся.

Заложенные в начальной школе навыки эмоционально-ценностных отношений, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности должны обрести новое качество. Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и проблемный. Особое значение приобретает формирование основ критического мышления на базе восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, понимания роли искусства в жизни общества.

Описание места учебного предмета в учебном плане

В учебном плане на изучение предмета «Композиция» в 11 классе средней школы отводится 68 часов, занятия проводятся 1 раз в неделю.

Занятия по композиции состоят из классных уроков по 2 часа в неделю в каждом классе и индивидуальной работы учащихся над разработкой и выполнением композиционных эскизов.

Индивидуальная работа над эскизом ведется под руководством педагога по определенным для каждого класса темам. Темы композиции и сюжетные разработки к ним подготавливаются на год педагогами школы и утверждаются на заседании методического объединения к началу учебного года.

Работа над композицией ведется как по темам, предложенным учебной частью, которая разрабатывает единые для каждого класса темы, так и над выполнением композиционных упражнений.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со смежными предметными областями (музыка, история и обществознание, русский язык и литература). Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через обращение к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности.

Творческая деятельность с использованием художественных материалов и техник может быть дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных технологий, на базе музейной педагогики и т. п.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе:

• в ценностно-ориентационной сфере:

— формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров;

— принятие мультикультурной картины современного мира;

• в трудовой сфере:

— формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ;

— готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;

• в познавательной сфере:

— умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства.

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе проявляются:

• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании целостного восприятия мира;

• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти;

• в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства;

• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования коммуникативных умений.

Предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет ученику возможность на ступени основного общего образования научиться:

• в познавательной сфере:

— познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества;

— осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка разных видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности;

— приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;

— различать изученные виды пластических искусств;

— воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений пластических искусств;

— описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий;

• в ценностно-ориентационной сфере:

— формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей;

— развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира;

— понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного искусства;

— уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искусства;

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства;

• в коммуникативной сфере:

— ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях;
— организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства;
• в эстетической сфере:
— реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом уровне;
— развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических искусств;
— воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности;
— проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор;
• в трудовой сфере:
— применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей творческой деятельности.

Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля.

Процесс сочинения, создания произведения действительно очень сложен, он представляет собой своего рода творческий феномен, явление во многом интуитивное, трудно поддающееся изучению. В настоящее время композиция как учебный предмет находится в стадии становления и развития.
Одним из главных, можно сказать, фундаментальным достижением МАХЛ РАХ в является выстраивание учебного процесса направленного на воспитании в учащемся нашей школы качеств и навыков, необходимых для дальнейшей успешной профессиональной деятельности и продолжении обучения в МГАХИ им Сурикова (и любом другом ВУЗе художественного направления). С этих позиций курс «Композиция» является системообразующим.
Преподавание станковой композиции тесно связано со знаниями, получаемыми учащимися на предметах «Живопись», «Рисунок», «История искусств» и др. Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность изучения материала и исключает дублирование.
В 11 классае главной задачей работы над композицией становится вдумчивый поиск сюжета для глубокого раскрытия события, особенно касающегося истории, глубокий поиск образа для исторического сюжета, взятого из литературного произведения. В работе над композицией учащиеся

должны проявить умение производить анализ события, передавать развитие во времени, глубину характеристик поведения и взаимоотношения людей. На заключительном этапе учащиеся работают над выполнением итоговой композиции, готовятся к экзамену в высшее учебное заведение.
В преамбуле к программе даны методические рекомендации преподавателю по формам и методам ведения работы. Перечислены виды самостоятельной работы согласно тематике года. Формы контроля и отчётности также соотносятся со спецификой возрастных периодов учащихся. Даны критерии итоговой аттестации станковой живописной композиции. Программа снабжена списком литературы, основной и дополнительной.
Формой промежуточного контроля являются полугодовые просмотры два раза в год.

Примерный тематический план

№п/п	Наименование темы	Количество часов
	7(11) класс	
1	Свободная тема в живописном или графическом исполнении	68
	Итого	***68 часов***
	Всего	***68 часов***

Содержание учебного предмета

11 класс
Работа над выполнением итоговой композиции, подготовка к экзамену по композиции в высшее учебное заведение

Заканчивая обучение по разделу композиции, учащиеся должны показать умение мыслить художественными образами, иметь хорошо развитое творческое воображение, источником которого должны стать образы, почерпнутые в процессе активного наблюдения; хорошо понимать творческий процесс создания художественного произведения; усвоить, что все понятия, включаемые в композицию, служат художнику для единой цели создания произведения, определяемого сюжетом, темой, идеей.
Работа над композицией в 11 классе делится на две части. Первая – выполнение итоговой композиции и вторая – регулярная работа над кратковременными композиционными этюдами на заданную педагогом тему.
Итоговая композиция занимает в семилетнем цикле обучения особое место. В этой работе ученик должен продемонстрировать всю сумму знаний и навыков, полученных им за годы обучения основам изобразительного искусства.

Тема итоговой работы должна быть внятно сформулирована и по ней должен быть собран исчерпывающий изобразительный и фактический материал. Эскиз носит принципиальный характер, а картон тщательно прорисовывается с обязательным использованием натурных штудий. Работа над композицией в размере проводится с соблюдением всего технологического цикла, что и позволяет добиться необходимой степени законченности.
Консультации ведутся с каждым учеником в индивидуальном порядке, учитывая то, что ученик самостоятельно избирает тему и способ её реализации (картина, графическая серия и пр.)

Порядок выполнения итоговой композиции:

1-е полугодие

Ученик выбирает тему и, после её утверждения педагогами мастерской, приступает к сбору материала. В ряде случаев эта работа начинается уже в шестом классе, и сбор материала происходит в летнее время.
В конце сентября тема утверждается Художественным советом лицея.
За первое полугодие ученик должен собрать материал, сделать эскиз и картон будущей композиции. Эта работа контролируется не только ведущим педагогом, но и Художественным советом, регулярно проводящем промежуточные просмотры (не менее двух за полугодие).

2-е полугодие

Непосредственно выполнение итоговой работы, оценка за которую попадает в зачетную ведомость как итоговая за композицию. Параллельно с работой над итоговой композицией ученики выполняют ряд кратковременных композиционных заданий на предлагаемые педагогом темы.
Это задание чрезвычайно важно, как с точки зрения подготовки к предстоящим вступительным экзаменам в институт, так и в качестве фактора поддержания постоянного творческого тонуса в работе над композицией.

Тема 1. Свободная тема в живописном или графическом исполнении.

Выполняется одна или серия работ на свободную тему. Например:
иллюстрации к литературному произведению, графическая серия,
историческая тема и пр.
Обобщаются все накопленные знания и умения

Критерии оценки итоговой работы:

глубина раскрытия темы;

новизна и выразительность образного и живописно-пластического решения;

качество подготовительного материала (натурных зарисовок, этюдов, картона и др.);

уровень профессионального владения средствами рисунка и живописи, умение использовать их изобразительно-выразительные возможности.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (планируемые результаты освоения курса)

В результате изучения дисциплины «Композиция» обучающийся должен :
иметь практический опыт:

- творческого использования средств живописи, их изобразительно-выразительные возможности;
- проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, выбора художественных средств и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей;
- последовательного ведения работы над композицией;

уметь:

- технически умело выполнять эскиз;
- находить новые живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;

знать:

теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и особенности её восприятия;
основные технические разновидности, функции и возможности живописи;
опыт классического художественного наследия и современной художественной практики;
принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Программа снабжена перечнем основной и дополнительной литературы по предмету.

Материально-техническое обеспечение курса

Реализация программы дисциплины требует
наличия учебного кабинета .
оборудование учебного кабинета:
рабочие места учащихся;
рабочее место преподавателя с ПК;
мольберты;
планшеты;
подставки под краски;
подиум для натуры;

учебная доска;

технические средства обучения, в том числе аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные:

компьютер с лицензионным программным обеспечением.

Методические рекомендации преподавателям

«Композиция» в переводе с латинского compositio обозначает сочинение, составление, расположение.

Композиция произведения изобразительного искусства есть главная художественная форма произведения изобразительного искусства, объединяющая все остальные формы, характеризующаяся как целое с фиксированными, закономерно связанными между собой и с целыми частями (элементами), в котором ничего нельзя переместить или изменить, от которого ничего нельзя отнять и к которому ничего нельзя добавить без ущерба художественному образу, это целое, находящееся в неразрывном единстве со смыслом (идеей, содержанием) произведения.

Композиция как учебный предмет ставит своей целью: обучение, воспитание учащихся в области композиции в изобразительном искусстве, развитие их творческих способностей, повышение познавательной активности.

Говоря об определении понятия «композиция» следует отметить, что в различных видах искусства оно имеет свое специфическое содержание и различную степень разработанности. В музыке это понятие вполне определено. Однако, как считают некоторые специалисты, определение композиции как общего плана музыкального произведения, как его деления на крупные части слишком формально и его необходимо дополнить формами, строящими связи между частями.

В теории литературы в термин «композиция» также вкладывают вполне определенное содержание. Композиция означает размещение в тексте конкретного материала, например сюжета в последовательности повествования, или — как смену «точек зрения».

Что касается определения понятия «композиция» в изобразительном искусстве, то здесь еще немало неясностей. Существуют различные варианты определения. Связано это с тем, что теория композиции в изобразительном искусстве находится лишь в стадии становления. Причем многие к этой проблеме в изобразительном искусстве относятся скептически.

А теория такая нужна, так как специально и глубоко проблемами композиции в изобразительном искусстве не занимается ни общая эстетика, ни история искусства, ни теоретическое искусствоведение.

Композиция как учебный предмет появилась значительно позже, чем такие дисциплины, как рисунок и живопись. Вначале изучение композиции сводилось лишь к сочинению картины на библейские, мифологические, позже на сказочные и свободные темы. Отставание композиции как учебного предмета связано с тем, что сочинение произведений искусства признавалось

долгое время делом сугубо индивидуальным и весьма сложным, доступным ограниченному кругу учеников. Художники-педагоги считали, что их главная задача — научить рисовать и писать красками, и как итог обучения предлагали ученикам сочинить эскиз, а на основе его и картину. Конечно, исходя из своего личного творческого опыта, педагоги давали выпускникам школы какие-то общие указания, но все же создание картины не выделялось четко в специальный предмет. Более позднее формирование композиции как самостоятельной учебной дисциплины обусловлено так же и тем, что процесс сочинения, создания произведения действительно очень сложен, он представляет собой своего рода творческий феномен, явление во многом интуитивное, трудно поддающееся изучению.

В настоящее время композиция как учебный предмет находится в стадии становления и развития. Это связано с тем, что нет научного обоснования учебного предмета «композиция», в том числе его теоретической части. А это, в свою очередь, зависит в целом от степени разработанности теории композиции как науки.

В связи с этим, очень важно суммировать и обобщить тот опыт в области преподавания композиции, который был накоплен за последние годы.

Одним из главных, можно сказать, фундаментальным достижением является выстраивание учебного процесса направленного на воспитании в учащемся нашей школы качеств и навыков, необходимых для дальнейшей успешной профессиональной деятельности и продолжении обучения в МГАХИ им Сурикова (и любом другом ВУЗе художественного направления). И, что ещё более важно, – серьёзное внимание к психофизиологическим особенностям ребёнка в этом возрасте.

Поскольку серьёзных исследований в этой области не проводилось, уже одно это обстоятельство дает возможность говорить о школе как об инновационной, и делает опыт, накопленный за эти годы – уникальным.

В школе в связи с обучением композиции большое значение уделяется такому элементу, как эскиз и эскизирование.

Эскизирование – важнейший элемент профессионального художественного образования, неоценимый по значимости для формирования будущего художника.

То, что ему уделяется большое внимание в нашем учебном заведении – серьёзное достижение школы последних лет. Это обстоятельство выгодно отличает нашу школу от других учебных заведений художественного направления, где всё внимание уделяется формальному выполнению программы.

Между тем, в этом задании (эскиз) сосредоточена вся специфика нашего предмета, нашей профессии.

Эскизирование развивает вариабельность мышления, умение выбрать сюжет, находить лучший ракурс, формат, быстро и внятно выражать свою мысль. Небольшой размер соответствует возрастным особенностям восприятия ребёнка, способствует лёгкости выражения и т.д.

Фундаментальная задача профессионального художественного образования состоит, прежде всего, в развитии определенных творческих способностей ребёнка и эскизирование, в числе других сопутствующих заданий, определенно этой задаче соответствует.

На начальном этапе можно вполне обоснованно говорить о примате эскиза над итоговой «большой» работой.

Работа над эскизом рекомендуется на всём протяжении обучения в школе.

Особое внимание развитию художественных способностей у учащихся должно быть уделено в первых 3-х (акварельных) классах.

Развитию технических навыков (перенос на формат, выбор размера, материала и выполнение итоговой работы) разумно посвятить следующие три года обучения (4-6 классы).

Дипломный класс суммирует все эти навыки в итоговой дипломной работе (серии)

Важнейшее внимание на всём протяжении обучения, и особенно в младших классах, должно быть уделено правильному ведению работы над композицией.

Первоначальное накопление – выбор сюжета - форэскиз – сбор материала – эскиз – картон – оригинал.

Необходимо уточнить, что сбор материала (рисовальное обеспечение) сопровождает все этапы ведения композиции.

Первый этап творческого процесса — период первоначального накопления — может начаться еще до выбора темы. В таком случае накопление материала бывает менее целенаправленным, но небесполезным, ибо в этот период память ребенка обогащается жизненными впечатлениями от бесед с людьми, прочитанных книг и т. п. Все это воспринимается им сознательно или стихийно, как материал эстетически значимый, который, возможно, когда-то пригодится в творчестве.

Период первоначального накопления должен сопровождаться композиционными упражнениями. Даже когда нет еще четко обозначенной темы, они помогут глубже познать многообразие окружающего мира, смысловые связи между предметами и средой. Всестороннее изучение жизни позволяет учащемуся создавать оригинальные, правдивые композиции, а также способствует накоплению жизненно важного материала. Рекомендуется выполнять наброски людей и животных, рисовать по памяти и воображению с ориентацией на закономерности композиции, делать зарисовки характерного или типического, компоновать на свободные темы, тренироваться в составлении натюрмортов, в постановке живой модели в интерьере и т. д.

Чем интенсивнее протекает период первоначального накопления, тем успешнее переход от приблизительной наметки содержания к более четкому абрису замысла.

Замысел рождается из разрозненных, часто хаотических впечатлений, но он никогда не возникает из ничего. Этому предшествует большая, иногда длительная работа учащегося, который прилагает немало сил, ума, воли, собирая материал, наблюдая, изучая жизнь. Все это незаметно ведет к появлению замысла. Постепенность или неожиданность его рождения можно объяснить и индивидуальными особенностями творческой личности, в частности степенью одаренности, а также недостаточностью или изобилием имеющихся материалов.

В первоначальном замысле (форэскиз) многие элементы композиции бывают намечены только приблизительно, но уже определившаяся сюжетная или идейная направленность композиции в целом будет тем компасом, который укажет верный путь доработки этих элементов, метод обрастания задуманного произведения необходимыми дополнительными деталями (рисовальное обеспечение).

Требования к качеству эскизов повышаются с ростом навыков учащихся и постановкой новых, более сложных задач художественного образования.

Привычка грамотно начинать работу над композицией, умение работать над эскизом является основой практических знаний.

Преподаватель должен внимательно анализировать каждое предложение ученика. Обилие, разнообразие и внятность композиционных решений являются важнейшими показателями продуктивности проделанной работы. Работа над эскизами может быть прекращена только тогда, когда педагог сочтет, что ученик исчерпал (на своем уровне) возможности поиска более интересного варианта решения сюжета. Анализируя эскиз, преподаватель обязан обратить внимание ученика на ритмическое наполнение картинной плоскости, читаемость сюжета, большую или меньшую экспрессивность того или иного решения, динамику распределения пятен и линии на плоскости.

Порядок работы в старших классах может быть следующим: в течение первого полугодия из серии эскизов ведущим педагогом (по согласованию с художественным советом и методическим объединением) выбирается «генеральный» эскиз (или тема), по которому (ой) ведётся работа во второй четверти до выхода на итоговою работу.

Возможно так же представление генерального эскиза на школьном полугодовом просмотре с последующим его утверждением или отклонением.

Внутреннее распределение часов, количества выполняемых заданий и пр. остается на усмотрение педагога и методического объединения лицея.

Преподавание композиции должно вестись по нескольким направлениям: станковая композиция, книжная иллюстрация, графическая серия, диптих, триптих, композиционные портрет, пейзаж, натюрморт и др.

В старших классах следует уделить внимание (с учетом склонности учащегося) развитию самостоятельного творческого мышления, художественного видения и пр.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

«Композиционные упражнения» ставят своей целью развить наблюдательность учащихся, которая должна сопровождаться набросками с натуры и по представлению, с тем, что бы добиться слияния наблюдения, размышления и воображения.

Знания по теории композиции учащиеся получают как в процессе работы над упражнениями, так и при решении тематических заданий, когда они используют конкретные наблюдения, мимолетные наброски, которых по мере накопления становится достаточно для обобщения, для формирования того или иного теоретического понятия.

Надо иметь в виду, что многие понятия усваиваются только в результате неоднократных повторений и упражнений.

Нельзя думать, что такие, например, понятия, как ритм, контрасты, сюжетно-композиционный центр и др. могут быть усвоены после первых же объяснений. Потребуется неоднократное возвращение к этим понятиям во всех классах.

Методические объединения, используя опыт предыдущего учебного года и учитывая целесообразность требований текущего момента, могут мотивированно, по согласованию с учебной частью менять темы некоторых заданий. А преподаватель в зависимости от условий работы в классе, от задач, на которых необходимо заострить внимание класса, может мотивированно, по согласованию с учебной частью менять некоторые темы упражнений и время на их выполнение.

Классные занятия включают в себя работу по нескольким направлениям:

- Занятия в помощь индивидуальной работе над эскизами: беседы, обсуждения, экскурсии, консультации в ходе выполнения эскиза, чтение литературы, выполнение зарисовок с натуры и пр.

- Специальные упражнения на развитие художественного видения, творческого мышления и зрительной памяти

- Изучение основных принципов, законов и средств композиции

Занятия по композиции не должны замыкаться в стенах учебного заведения и ограничиваться исключительно консультациями. В целях стимулирования занятий по композиции важно поощрять систематические альбомные зарисовки, посещение музеев и выставок, предприятий, строек и пр. 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 для выполнения домашнего задания детьми, посещения ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), для участия детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Список литературы:

Основная литература

Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. – М.: Владос, 2006
Голубева О.Л. Основы композиции. – М.: Искусство, 2004.
Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
Макарова М.Н. Перспектива. – М.: Академический проект, 2009.
Норлинг Э. Объемный рисунок и перспектива. – М.: Эксмо, 2004.
Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002

Дополнительная литература

Алексеев С.С. О цветах и красках. М., 1978.
Алпатов М.В. Композиция в живописи. М, Искусство 1940
Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., Искусство 1977
Барышников А.П. Основы композиции. М., Учебный предмет 1951
Шорохов. Е В. Основы композиции. М., Просвещение 1979
Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., Прогресс 1974
Васютинский Н.А. Золотая пропорция. М, Молодая гвардия 1990
Вейль Герман. Симметрия. М., 1968.
Дейнека А.А. Учитесь рисовать. М., Академия художеств 1961
Дейнека А.А. Из моей рабочей практики. М., 1961.
Иогансон Б.В. Молодым художникам о живописи. М., 1959
Кибрик Е.А. К вопросу о композиции. М., 1954
Герчук Ю.Я. Что такое орнамент?, М., Таларт, 1998
Даниэль С.М. Картина классической эпохи. М., Искусство, 1986
Дмитриева Н.А. Изображение и слово. М.: «Искусство», 1968
Костин В.И. Среди художников. М., Советский художник, 1986.
Миронова Л.Н. Цветоведение. Минск, Высшая школа, 1986
Миннарт М. Свет и цвет в природе. М., 1959
Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. М.,Интерпракс, 1994
Шевелев И.Ш., Марутаев М.А. Золотое сечение. М., Стройиздат, 1990
Щербаков В.С. Обучение и творчество. М.: «Просвещение», 1969
Фаворский В.А. О художнике, о творчестве, о книге. М., Молодая гвардия, 1966

Фаворский В.А. О рисунке и композиции. Фрунзе, 1966
Фромантен Э. Старые мастера. М.: «Советский художник», 1966
Мастера искусств об искусстве. М., Искусство, 1965-1970
Мастера искусства о композиции (в семи томах). М., 1965-1970.
Школа изобразительного искусства в 10 выпусках, Издание третье. М.,
Изобразительное искусство 1986, 1988, 1989.