

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

«МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛИЦЕЙ ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»

(МАХЛ РАХ)

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

Принято На заседании УМС № <u>1</u> от «<u>28</u>» <u>августа</u> 2018 г. Приложение № <u>41</u> к основной образовательной программе среднего общего образования МАХЛ РАХ	Утверждено «<u>28</u>» <u>августа</u> 2018 г. Директор МАХЛ РАХ /Губанов Д.В./ Приказ № <u>11-02</u> от «<u>28</u>» <u>августа</u> 2018 г.
--	---

Рабочая программа учебного предмета «Композиция» 10 класс, углубленная подготовка в области скульптуры на 2018/2019 учебный год

Разработана
Ф.И.О. Фертман Е.С.
Преподаватель скульптуры
Категория: преподаватель МАХЛ РАХ

Москва 2018

Раздел II

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа «Композиция и мастерство скульптурной обработки материалов» для 6 (10) класса составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего образования, устава и основной программы основного общего образования Лицея. Настоящая программа обеспечивает раннюю профессионализацию особо одаренных к скульптуре детей. Программа основывается на практическом опыте обучения специальности Скульптура в Московской средней художественной школе, основанной в 1939 году, и носящей в настоящее время название «Московский академический художественный лицей при Российской академии художеств». Программа вбирает в себя предшествующий опыт деятельности Лицея, творческий вклад моих коллег, с которыми мне посчастливилось работать раньше и в настоящее время. Систематическое обучение специализации «Композиция и мастерство скульптурной обработки материалов» с 1 (5) класса и структура программы были заложены в 1971-72 годах Народным художником СССР, академиком Академии художеств СССР, заведующим кафедрой скульптуры МГАХИ им. В.И. Сурикова Михаилом Федоровичем Бабуриным. Создание настоящей редакции программы необходимо для ее приведения в соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования и с современными требованиями к содержанию и форме образовательных программ, а также необходимостью зафиксировать накопленный опыт по воспитанию и обучению будущих скульпторов для дальнейшего развития содержания образования по специальности. Программа учитывает тип образовательного учреждения, образовательные потребности и запросы обучающихся, особенности их индивидуальных дарований и взаимосвязана с основной профессиональной программой высшего образования факультета скульптуры Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова.

Настоящая программа взаимосвязана с другими условно разделенными профессиональными дисциплинами и обеспечивает их взаимосвязь и взаимопроникновение, единство в процессе обучения и воспитания будущих скульпторов. Примерный тематический (постановочный) план практически апробирован и подтвержден результатами обучения. Неотъемлемой частью программы является иллюстративный материал, без которого невозможно представить практические результаты освоения обучающимися данной программы.

Настоящая образовательная программа будет и в дальнейшем совершенствоваться на основе практического опыта. Общеизвестные творческие находки преподавателей, новые интересные и удачные постановки, изменения, которые будут вести к её улучшению, будут включаться прежде всего в примерный тематический (постановочный) план. Затем, если эти изменения будут носить принципиальный, качественный характер, то изменения будут вноситься и в другие разделы программы. Совершенствование материальной базы отделения, появление новых качественных слепков, новой литературы по специальности, новых, более интересных работ обучающихся, методических разработок преподавателей, также приведут к изменениям и дополнениям нашей программы.

Цели и задачи курса

рабочей программы «Композиция в 6(10) классе»

Цели программы:

- академическое художественное образование по дисциплине «Композиция и мастерство скульптурной обработки материалов», обеспечивающее образование, воспитание и развитие художников на современном мировом уровне;
- развитие образного, пространственно - пластического мышления будущего художника - скульптора, посвящение в профессию;
- подготовка обучающихся к освоению основной образовательной программы высшего профессионального образования, реализуемой на факультете скульптуры МГАХИ им. В.И. Сурикова, обеспечение преемственности и непрерывности академического художественного образования.

Задачами курса являются:

- развитие способностей и творческого мышления, чувств, жизненной и духовной энергии, творческой активности, раннее включение в профессиональную деятельность;
- обучение созданию произведения скульптуры путем нахождения оригинального пластического мотива, его развития и профессиональное воплощение своего творческого замысла в завершенной форме в мягком материале или в одном из скульптурных материалов.
- практическое освоение обучающимся средств, методов и приёмов работы над композицией, умениями по созданию собственного художественного произведения в скульптуре;
- реализация потребностей личности в художественном творчестве, в профессиональном, культурном, интеллектуальном, общем и физическом развитии на основе личной самостоятельности, ответственности, трудолюбия;
- воспитание личности художника на традициях русского и мирового искусства при обеспечении гарантий свободы художественного творчества, интеграция личности в национальное и мировое искусство;
- усвоение понятий и терминов, используемых в скульптуре при работе над композицией;
- формирование общей культуры личности и широты кругозора, духовно-нравственной личности, воспитание гражданина интегрированного в современное гражданское общество и нацеленного на его совершенствование;
- развитие творческого воображения, фантазии, наблюдательности и зрительной памяти как важнейших элементов композиционного мышления.

Раздел II

Общая характеристика учебного предмета

Латинское слово «Композиция» употребляется в двух значениях - само художественное произведение и структура художественного произведения. В учебном смысле предмет композиция подразумевает обучение созданию образного художественного сочинения. Композиция является ведущим предметом. Главной задачей курса композиция является развитие, с учётом возрастных возможностей обучающихся, их творческих способностей и овладение знаниями, умениями и практическими навыками, необходимыми для дальнейшего творческого совершенствования и становления художника. Платон сказал по этому поводу совсем кратко: «Красота – отношение частей к друг другу и целому».

Основу обучения композиции составляет индивидуальная работа обучаемого под руководством преподавателя над эскизами на заданные и свободные темы в мягком материале (пластилин, глина). Задания направлены на гармоничное развитие наблюдательности и зрительной памяти с одной стороны, и творческого воображения и фантазии с другой. Работа над композицией опирается на непосредственные жизненные наблюдения и впечатления, их систематическую фиксацию и накопление в набросках, зарисовках и скульптурных этюдах. Матвей Генрихович Манизер писал: «Возникает ли пластический мотив в результате работы творческого воображения или он бывает подсмотрен в действительности, его выразительность – основа успеха, его новизна вызывает интерес, привлекает к себе внимание».

В процессе освоения курса композиции от фор- эскизов и эскизов, в основном являющихся простой фиксацией своих наблюдений, обучающиеся постепенно переходят к поискам и разработке пластического мотива, сбору необходимого натурального материала и исполнению завершённого эскиза, а потом и созданию скульптуры в размере (малые формы, станковая скульптура) в пластически завершённой форме.

Работа над заданными темами опирается на знания и практические навыки, приобретённые в процессе освоения программ рисунка и скульптуры. Преподаватель знакомит обучающихся с различными видами и жанрами скульптуры, методами творческого процесса, закономерностями, средствами и приёмами композиции, различными скульптурными материалами. В работе на свободные темы преподаватель поддерживает индивидуальные композиционные пристрастия, являющиеся зачастую основным признаком дарования, и, которые со временем могут перейти в устойчивую самобытность художника.

Композиции разрабатываются в основном в круглой скульптуре, а начиная с 4- го года обучения одно задание в году выполняется в виде рельефа. Задания в рельефе опираются на опыт работы по композиции в младших классах над розеткой и орнаментом.

О.А. Швидковский в работе «Гармония взаимодействия: (Архитектура и монументальное искусство)» пишет: «История показывает нам, что порой синтезирующее начало бывает таким сильным и самодовлеющим, что возникают произведения, в которых невозможно разделить образующие их искусства, разграничить, например, архитектуру и скульптуру. Классически цельным примером такого сращения двух искусств, в котором они объединены больше, чем музыка и поэтическое слово в песне, чем декорация и актерское мастерство в театре, может послужить знаменитый храм Саграда Фамилья в Барселоне....». В этой работе О. Швидковский пишет: «Необходимо, чтобы архитекторы, художники, скульптуры хорошо понимали возможности и методы смежных искусств, были единомышленниками в общем замысле комплексного произведения. Не менее одного задания в учебном году выполняются в привязке к архитектуре:

- 1(5) класс - детская площадка (по мотивам сказок, Маугли и других);
- 2(6) класс - анималистическая садово- парковая скульптура;
- 3(7) класс - декоративная скульптура в интерьере- ваза (капитель, светильник) в стиле интерьера;
- 4(8) класс - фонтан в городе (анималистическая скульптура, абстрактные формы и др.);
- 5(9) класс - городская скульптура;
- 1 курс (6 (10) класс) - скульптура в архитектуре (рельеф - фронтоны, фриз, метопа, круглая скульптура, арка, маскароны и т. п.);
- 2 курс (7 (11) класс) - памятная доска с рельефом портрета;

Основная работа ведётся над композицией в круглой скульптуре. Обучающиеся выполняют фор - эскизы и эскизы композиций, в основном, скульптур малых форм и станковой скульптуры различных жанров: натюрморт, анималистическая скульптура, фигура человека. Жанры и смешиваются: животное с натюрмортом, человек с натюрмортом, человек с животным. Особое внимание уделяется одно - фигурной

композиции. Обучающиеся осваивают и принципы компоновки двух - фигурной и многофигурной (три и более) композиции.

Осуществляется также знакомство с видами декоративно-прикладного искусства, связанными со скульптурой - розетка и другие виды лепнины, орнамент, маскарона, изразец, решетка, светильник, настольные часы, колонна, капитель, кариатида.

Помимо индивидуальной работы с обучающимися проводятся групповые 2-х часовые упражнения. Такие упражнения призваны стимулировать и развивать наблюдательность и зрительную память, творческое воображение и фантазию, композиционное мышление и изобретательность, образное и пространственное мышление. Упражнения закрепляют приобретённые практические навыки или подводят обучающихся к выполнению основных заданий.

В течение учебного полугодия проводятся, как правило, 3 основных задания, каждое из которых завершается контрольной работой с целью проверки усвоенных знаний, умений и навыков. Перед началом выполнения задания обучающихся необходимо знакомить с классическими произведениями скульптуры и с лучшими ученическими работами на эту тему. В качестве отдельного задания выполняются свободные копии классических скульптурных композиций в форме фор - эскиза или эскиза. С обучающимися проводятся беседы, диспуты и коллективные обсуждения работ, организуется посещение музеев и выставок. В течение одного основного задания, которое длится от одного до полутора месяцев, обучающийся должен выполнить по заданной теме не менее 5 фор - эскизов с целью поиска пластического мотива будущего произведения и не менее 5 фор - эскизов, в которых этот пластический мотив разрабатывается. Завершается задание выполнением проработанного эскиза, который на основе собранного материала должен качественно отличаться от утверждённого фор - эскиза. В работе над композицией, особенно при сборе необходимого изобразительного материала, стимулируется рисование, как с натуры, так и по представлению и по памяти. Каждый учебный год завершается созданием итоговой работы по композиции, основу которой могут составлять эскизы на свободную или заданную темы.

Курс композиции завершается выполнением дипломной работы, которая демонстрирует индивидуальное творческое дарование выпускника, его композиционное мышление и умение разрешать конкретную творческую задачу, достигнутый им уровень владения пластической формой. Дипломная работа может выполняться в станковой скульптуре, серии скульптур малых форм, серии медалей (плакеток), композиционного станкового портрета, проекта монументально- декоративной скульптуры и в других формах. Работа выполняется в мягком материале или в доступном выпускнику скульптурном материале.

Задачами курса являются приобретение обучающимися знаний, умений и навыков по выполнению скульптурного этюда, в том числе;

- знаний свойств мягких материалов (глина, пластилин, эглин), их возможностей и эстетических качеств, умений и навыков их использования;
- знаний разнообразных техник и технологий, методов выполнения скульптурного этюда, умений и навыков их использования;
- знаний художественных и эстетических свойств формы в пространстве, основных закономерностей архитектоники и формообразования;
- умений видеть и передавать форму в целом и её детали, соподчиняя их целому, в реальном трёхмерном пространстве;
- умений изображать объекты предметного мира (растения, птиц и животных, фигуру человека) в круглой скульптуре и рельефе;
- умений и навыков использования основных скульптурных материалов;
- умений и навыков последовательного ведения скульптурного этюда;

- формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих осваивать профессиональные образовательные программы высшего образования по специальности Скульптура.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования:

Уметь:

- изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, средствами академической скульптуры;
- использовать основные изобразительные техники и материалы;
- наблюдать, видеть, анализировать и обобщать явления окружающей действительности;

Знать:

- специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства;
- разнообразие техник скульптуры и истории их развития, условия хранения произведений скульптуры;
- свойства скульптурных материалов, их возможности и эстетические качества; методы ведения скульптурных работ;

В результате изучения дисциплины «Композиция и мастерство скульптурной обработки материалов» обучающийся должен **иметь практический опыт:**

- проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, выбора художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей;
- последовательного ведения работы над композицией;
- использования методов и приёмов пластической обработки различных скульптурных материалов;

уметь:

- технически умело выполнять эскиз и отдельные элементы в материале;
- находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи;

знать:

- пластические и художественные свойства, способы обработки основных материалов, применяемых при создании скульптуры;
- теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и особенности её восприятия;
- основные разновидности, функции и возможности скульптуры;
- опыт классического художественного наследия и современной художественной практики;
- принцип сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла.

Раздел IV

Личностные результаты отображают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, ценностно-смысловые установки и личностные качества;

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию;
- готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых установок: формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению и мировоззрению; формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и творческой деятельности; осознание значения семьи в жизни человека и общества.
- Способность относиться с любовью и вниманием к окружающему миру.
- Преданность своему делу, трудолюбие.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по Изобразительному искусству основного общего образования должны отражать:

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;
- владение основами самоконтроля, самооценки;
- умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, разрешать конфликты, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные результаты представляют собой освоенный обучающимися опыт творческой и исполнительской деятельности по получению профессиональных знаний, его преобразованию и применению

- развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления;
- развитие визуально – пространственного мышления;
- приобретение опыта создания творческих работ;
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
- формирование стойкого интереса к творческой деятельности;
- изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами скульптуры;

- 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 скульптурным этюдом;
- использовать пластические и художественные свойства, способы обработки;
- основных материалов, применяемых при создании произведений скульптуры;
- владеть различными техническими приемами выполнения скульптурных работ;
- находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

Предметный результат выпускника 6 (10) класса:

В результате изучения дисциплины «Композиция и мастерство скульптурной обработки материалов» обучающийся должен **иметь практический опыт:**

- проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, выбора художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей;
- последовательного ведения работы над композицией;
- использования методов и приёмов пластической обработки различных скульптурных материалов;
- технически умело выполнять эскиз и отдельные элементы в материале;
- находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

Знать:

- пластические и художественные свойства, способы обработки основных материалов, применяемых при создании скульптуры;
- теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и особенности её восприятия;
- основные разновидности, функции и возможности скульптуры;
- опыт классического художественного наследия и современной художественной практики;
- принцип сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла.

Раздел V.I.

Содержание учебного предмета и календарное планирование

Календарные числа	5(9) класс	Кол-во часов общее	теория	практика
02.09-07.10	Заданная тема « По летним впечатлениям». Свободная тема <i>Беседа – 2 часа, просмотры -2 часа, работа над эскизами – 2 часа,</i>	10 (5 учебных недель).	4	6

	композиционные упражнения – 2 часа, контрольная работа – 2 часа.			
14.10-18.11	Заданная тема «Ахиллес (раненый в стопу)» Свободная тема Беседа – 2 часа, просмотры -2 часа, работа над эскизами – 2 часа, композиционные упражнения – 2 часа, контрольная работа – 2 часа.	10 (5 учебных недель)	4	6
25.11-23.12	Заданная тема «Памятная доска с рельефом портрета». Свободная тема Беседа – 2 часа, просмотры -2 часа, работа над эскизами – 2 часа, композиционные упражнения – 2 часа, контрольная работа – 2 часа.	10 (5 учебных недель).	4	6
13.01-10.02	Заданная тема «Человек с лошадью». Свободная тема Беседа – 2 часа, просмотры -2 часа, работа над эскизами – 2 часа, композиционные упражнения – 2 часа, контрольная работа – 2 часа.	10 (5 учебных недель).	4	6
17.02-16.03	Заданная тема «Однафигурная станковая композиция» (с композиционным центром – кисть) Свободная тема Беседа – 2 часа, просмотры -2 часа, работа над эскизами – 2 часа, композиционные упражнения – 2 часа, контрольная работа – 2 часа.	10 (5 учебных недель).	4	6
23.03-20.04	Заданная тема «Портретная полуфигура с руками». Свободная тема Беседа – 2 часа, просмотры -2 часа, работа над эскизами – 2 часа, композиционные упражнения – 2 часа, контрольная работа – 2 часа.	10 (5 учебных недель).	4	6
27.04-25.05	Станковая скульптура в завершенном виде Просмотры -2 часа, работа над эскизами – 2 часа, композиционные упражнения – 2 часа, контрольная работа – 2 часа.	10 (4 учебных недели).	4	6
	Итого	70часов	28часов	42часа

Раздел V.И.

Краткие аннотации содержания каждой темы

Содержание	Заданная тема 1. « По летним впечатлениям» Свободная тема. <i>Беседа – 2 часа, просмотры -2 часа, работа над эскизами – 2 часа, композиционные упражнения – 2 часа, контрольная работа – 2 часа.</i>
Краткая аннотация	Беседа о вариантах построения композиции:треугольник в композиции, горизонтальная и вертикальная композиция.
Обучающиеся должны знать	Закономерности построения композиции.
Обучающиеся должны уметь	Выстроить композицию пластически,ритмически и конструктивно в соответствии со своим замыслом.
Содержание	Заданная тема «Ахилесс (раненый в стопу)». Свободная тема. <i>Беседа – 2 часа, просмотры -2 часа, работа над эскизами – 2 часа, композиционные упражнения – 2 часа, контрольная работа – 2 часа.</i>
Краткая аннотация	Диагональ в композиции. Композиционный центр- стопа. Выразительные средства и приемы.Соответствие пластической идеи композиции содержанию.
Обучающиеся должны знать	Выразительные средства и приемы. Как сформировать центр композиции. Роль силуэта в композиции.
Обучающиеся должны уметь	Передать движение, состояние, создать точный и выразительный образ, интересный силуэт. Собрать материал для композиции.
Содержание	Заданная тема 3. «Памятная доска с рельефом портрета». Свободная тема. <i>Беседа – 2 часа, просмотры -2 часа, работа над эскизами – 2 часа, композиционные упражнения – 2 часа, контрольная работа – 2 часа.</i>
Краткая аннотация	Подготовительная работа, сбор материала о личности, которой посвящается памятная доска, выбор места. Возможные варианты композиции. Стилистика, шрифт.
Обучающиеся должны знать	Возможные варианты композиции, стилистику, шрифт.
Обучающиеся должны уметь	Проводить подготовительную работу, сбор материала о личности, которой посвящается памятная доска. Выполнить памятную доску в форме эскиза.
Содержание	Заданная тема « Человек с лошадью» или «человек и животное». Свободная тема. <i>Беседа – 2 часа, просмотры -2 часа, работа над эскизами – 2 часа, композиционные упражнения – 2 часа, контрольная работа – 2 часа.</i>
Краткая аннотация	Станковая анималистика, ее пластические и стилистические особенности. Выбор мотива. Динамичная и статичная композиция.
Обучающиеся должны знать	Пластические и стилистические особенности станковой анималистики.

	Законы динамичной и статичной композиции.
Обучающиеся должны уметь	Сделать каркас, собрать материал для композиции. Выполнять кабинетную анималистическую скульптуру в стилистике, которую требует интерьер.
Содержание	Заданная тема 4. «Однафигурная станковая композиция» (с композиционным центром – кисть). Свободная тема. <i>Беседа – 2 часа, просмотры -2 часа, работа над эскизами – 2 часа, композиционные упражнения – 2 часа, контрольная работа – 2 часа.</i>
Краткая аннотация	Акцентирование на важные детали, фасад и центр в композиции. Передача образа через деталь.
Обучающиеся должны знать	Главные принципы построения композиции.
Обучающиеся должны уметь	Самостоятельно осуществлять эскизную подготовительную работу, доводить ее до выполнения эскиза в р-ре 20 см.
Содержание	Заданная тема 5. Двухфигурная композиция на мифологический или исторический сюжет. Свободная тема. <i>Беседа – 2 часа, просмотры -2 часа, работа над эскизами – 2 часа, композиционные упражнения – 2 часа, контрольная работа – 2 часа.</i>
Краткая аннотация	Построение двухфигурной композиции. Взаимодействие контрастных форм в композиции
Обучающиеся должны знать	Принципы построения двухфигурной композиции . Принципы взаимодействия контрастных форм в композиции.
Обучающиеся должны уметь	Провести эскизную работу. Собрать материал. Сделать каркас. Выполнить эскиз.
Содержание	Тема 6 Станковая скульптура в законченном виде <i>Просмотры -2 часа, работа над эскизами – 2 часа, композиционные упражнения – 2 часа, контрольная работа – 2 часа.</i>
Краткая аннотация	Самостоятельный выбор темы и пластического мотива, эскизная работа, выполнение эскиза
Обучающиеся должны знать	Как осуществить подготовительную работу и собрать материалы для композиции.
Обучающиеся должны уметь	Осуществить свой замысел: найти и разработать композицию, довести ее выполнение до законченного состояния.

Тематическое (поурочное) планирование с определением основных видов учебной деятельности

№ занятия	Тема урока	Виды деятельности учащихся, УУД[1] (со стр. 6-7)	Тип урока	Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся	Дата	Внеурочная предметная деятельность
-----------	------------	--	-----------	---	------	------------------------------------

Раздел 1: 1 Заданная тема «Композиция портрета».
Свободная тема

1.	Сбор материала по теме. Разработка форэскизов-поиск темы.					
2.	Дальнейшая разработка форэскизов-поиск пластического мотива.					
3.	Лепка необходимых этюдов к утвержденному форэскизу					
4.	Изготовление каркаса.					
5.	Выполнение эскиза композиции.					

Раздел 2. Заданная тема «Однафигурная портретная станковая композиция».
Свободная тема

1.	Беседа					
2.	Просмотры					
3.	Работа над эскизами					
4.	Композиционное упражнение					
5.	Контрольная работа					

Формы работы

Фор- эскиз (англ. for) - первоначальный, предварительный эскиз размером 5-12 см, выполняемый для поиска и фиксации пластического мотива (идеи) или для разработки вариантов утвержденного мотива. Фор- эскиз определяет будущую композицию в общих чертах, расположение основных объемов в пространстве (ежик в тумане) и выполняется в течение 20 мин. -2-х часов.

Материалом для пластического мотива служат собственные наблюдения, зафиксированные в рисовальных набросках.

По каждой заданной или свободной теме выполняются не менее 5 фор-эскизов разнообразных пластических мотивов. После утверждения преподавателем мотива выполняются не менее 5 фор-эскизов по его разработке.

Эскиз (франц. esquisse) - следующий этап работы над композицией. Эскиз выполняется в размере 20-40 см после утверждения преподавателем разработанного варианта в фор-эскизе. Работе над эскизом должен сопутствовать сбор необходимого материала в набросках, зарисовках и этюдах. Эскиз должен давать ясное представление о будущей работе. Примерное время, затрачиваемое на выполнение самого эскиза, - 6 -12 часов.

Рабочая модель выполняется, как правило, только в монументальной скульптуре как промежуточная стадия работы для ее технического увеличения. Размер рабочей модели от 1 до 2-х метров.

Завершенная композиция в размере - является итогом работы над композицией и выполняется в завершенной форме в задуманном для нее размере. Диапазон размеров весьма значителен и в основном зависит от назначения произведения (скульптура малых форм, станковая, декоративная, монументальная и др.). Значительно различается и время, требуемое на ее выполнение. Завершенная работа в мягком материале (глина, пластилин) формуется в гипсе и переводится в задуманный материал - бронза, камень, дерево и др. В отдельных случаях композиция в размере выполняется непосредственно в твердом материале - в камне, в дереве, шамоте и др.

В средней художественной школе завершенная композиция в размере выполняется в мае месяце, на практике и в качестве дипломной работы размером не более 1-го метра.

Свободная копия композиции - выполняется в форме фор - эскиза или эскиза с натуры или по наброскам и зарисовкам или по фотографиям или комбинированным способом. Целью выполнения копии композиции является изучение средств и приемов композиции, используемых мастером в произведении.

Преподаватель Петросян К.Л. 2009 год.

Рекомендуемые композиционные упражнения (2-х и одночасовые)

1. Человек с тяжестью.
2. Столкновение 2-х геометрических тел (космическая катастрофа).
3. Ассоциация по предложенным наблюдениям.
4. Человек и стул.
5. Реплика на скульптуру мастера (Пенелопа ск. Э. Бурделя).
6. Фантастическое животное (названия животных для головы, туловища, лап, хвоста по жребью).
7. Композиция в блоке (змея в аквариуме, огурцы в банке и т.д.).
8. На противоположные состояния, настроение: ярость- спокойствие, торжество-горе, жара-холод и др. (анималистика, натюрморт, складки).
9. Встреча-расставание.
10. Композиция натюрморта из предложенных предметов по выбору.
11. Облако.
12. Профессия-место-действие (случайные названия по жребью).
13. На развитие зрительной памяти (запоминание силуэта, положения в пространстве, пропорций, пластического мотива и др.).
14. Человек с предметом (яблоко, череп и др.).
15. Модель, которую рисуют или лепят обучающиеся, в определенном образе (летчик, былинный герой и др.).
16. Дружеский шарж (фигура и голова).

17. Встреча- расставание (выражение пластическими средствами противоположных действий или состояний).
18. Упражнение на силуэт - человек напоминающий по силуэту другую форму (животное, растение и др.) и другие упражнения.
19. Животное (голова человека), составленное из других предметов (овощи, фрукты, простые геометрические тела) и наоборот.

Другие упражнения на развитие зрительной памяти и наблюдательности, творческого воображения и фантазии, образного и пространственного мышления, чувства линейных и весовых пропорций, выразительности силуэта, чувства ритма, материала, характера формы, ассоциативного мышления, на создание собирательного образа, на симметрию-асимметрию, на освоение приемов композиции (прием заслонения и др.).

Рекомендации по организации самостоятельной работы (домашней) обучающихся.

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя:

- посещение музеев и выставок;
- изучение рекомендуемой литературы и поиск материалов в сетевых ресурсах;
- выполнение фор – эскизов, эскизов и завершённых композиций в мягких материалах и в окончательных материалах дома и в скульптурной мастерской во вне учебное время.

В домашних условиях самостоятельные эскизы выполняются, как правило, в пластилине. Рекомендуется часть фор – эскизов, эскизов и завершённых композиций лепить из очищенной или керамической глины для их сохранения после обжига в электропечи, а крупные работы в шамотной массе.

Раздел VII

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Материально-техническое обеспечение курса

Обучение по программе проводится в мастерских скульптуры, требование к материально-техническому оснащению которых изложено в рабочей программе «Скульптура».

Технические средства обучения, в том числе аудиовизуальные, компьютерные и Телекоммуникационные, используемые при обучении:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, принтер и сканнер;
- фотоаппарат со штативом, осветительные приборы для освещения скульптур при съёмке;
- ноутбук, проектор и экран.

Перечисленные технические средства обучения могут быть не в каждой мастерской, а едиными для отделения скульптуры.

Обучающиеся обеспечиваются следующими расходными **материалами** для выполнения заданий, предусмотренных рабочей программой «Композиция и мастерство скульптурной обработки материалов»:

- пиломатериалы для изготовления каркасов;
- глаголи и проволока различных диаметров;

- скульптурная глина и пластилин, шамотная масса;
- известняк и инструменты для работы по камню;
- воск для изготовления восковок, формовочный гипс.

Методическое обеспечение программы

Программа по композиции тесно увязана с программами по рисунку и скульптуре. Примерный тематически - постановочный план обучения, включающий в себя задания по условно разделенным предметам «Рисунок», «Скульптура» и «Композиция», а также рекомендации по самостоятельной учебной и творческой работе в их взаимосвязи и взаимопроникновении, обеспечивает их единство в процессе обучения и воспитания будущих художников – скульпторов (прилагается). При составлении календарно – тематического плана преподавателям рекомендуется составлять его совместно по предложенной форме.

Искусство - вид творческой человеческой деятельности, передаваемой из рук в руки. Применение различных педагогических методов основано прежде всего на ученическом опыте самого преподавателя, накопленных знаний в общении с лучшими мастерами изобразительного искусства, при освоении основ педагогики, обогащённые собственным творческим и педагогическим опытом. В основе реализации настоящей программы лежит, по П. Коптереу, эвристическая форма обучения.

В центре внимания преподавателя должна быть личность обучающегося, которая в детском и юношеском возрасте находится в периоде активного роста и становления. Единый процесс воспитания, обучения и развития представляет собой целенаправленное педагогическое воздействие на сущность личности, на развитие его тела, ума, души, чувств и жизненной энергии. Критерием результатов педагогических усилий является динамика развития обучающегося, его поведение, убеждения, знания и умения. Процесс обучения будущего художника представляет собой по существу посвящение в профессию. А. М. Грицай справедливо обращал внимание на то, что: «Педагог должен предвидеть не последнее задание, которое учащийся должен выполнить в средней школе... и даже не дипломную работу, а будущее творчество своего ученика».

В основе одаренности лежат, прежде всего, индивидуальные чувства восприятия окружающего мира, такие, как непосредственность, непредвзятость и свежесть восприятия, восторг, удивление и волнение. В процессе постепенного посвящения в профессию необходимо сохранять и развивать эти чувства, а также профессиональные чувства:

- красоты и гармонии, художественный вкус;
- наблюдательности и зрительной памяти;
- объема и пространственной глубины, пластичности и характера форм;
- пропорций, плотности и фактуры форм, чувство материала и тектоники;
- внешнего и внутреннего характера, эмоционального состояния изображаемого человека или животного.

В процессе учебно – воспитательного процесса необходимо целенаправленно формировать у будущего художника общие свойства личности, черты характера:

- одержимость, жажда творчества, увлеченность;
- любознательность, неистребимое любопытство, впечатлительность, чувствительность к новому, стремление к истине, правде;
- трудолюбие, воля, упорство, скрупулёзность, въедливость, целеустремленность в достижении цели;
- самостоятельность в постановке новых задач, целей, проблем, широта кругозора.

Помогать развитию таких особенностей мышления, как:

- раскованность, интеллектуальная смелость и инициатива, беглость и гибкость, комфортность среди сложного и неопределенного;

- оригинальность, нетривиальность, нестандартность, отдаленность ассоциаций, неожиданность, широта категоризации – обобщение явлений с неочевидной связью;
- поэтичность, одухотворенность, образность.

Рационален только баланс чувств, знаний и руки, то есть умений и навыков, баланс наглядно – образного, абстрактно – аналитического и конкретно-действенного мышления, но в их соотношении зачастую и проявляется индивидуальность будущего художника.

Наиболее важной проблемой в самом начале обучения является проблема перехода от детского самовыражения к работе с натуры. Каждый художник начинается с раннего детства. Ребёнок лепит образы, возникающие в его сознании, мало сообразуясь с реальной формой действительности. Ему надо «выплеснуть» теснящиеся в голове представления. Излишне раннее обучение может попросту отбить всякое желание этим заниматься. Индивидуально, в среднем около 10 лет, для ребёнка становится недостаточным самовыражение и он начинает испытывать потребность в квалифицированном совете взрослого. Это очень ответственный этап, так как резкий переход с работы по представлению на работу с натуры может привести или к полной потере интереса или к утрате образного мышления. Преподавателю необходимо бережно перевести ребёнка на этот новый для него этап развития, не форсируя работу с натуры, а дозированно обогащая образные представления целенаправленными наблюдениями, сообразуясь с потребностями обучающегося.

Необходимо различать методы работы: над набросками, краткосрочными рисунками и этюдами, длительными учебными рисунками и этюдами, работы с натуры, по памяти, по воображению или представлению, работы над фор –эскизами или эскизом, над произведением в размере в завершённой форме, в мягком материале (глина, пластилин) и в различных материалах методом свободного высекания или при помощи пунктир-машинки.

Среди художников - педагогов бытует выражение «постановка ученику глаза и руки». Под этим я понимаю следующее. «Поставить глаз»- это значит научить обучающегося, прежде всего, видеть объект изображения цельно, выделяя в нём наиболее существенное, характерное. Одновременно видеть детали натуры в их взаимосвязи, взаимозависимости, соподчинённости. Во – вторых, развить в себе чувство пропорций, для скульптора не только линейных, но и весовых, чувство тяжести объёмов. Иными словами поместить в глаз циркуль и весы. В – третьих, что особенно важно для скульптора, видеть весь объём, а не только поверхность, обращённую к наблюдателю. И, наконец, что собственно и является сущностью скульптуры, развить в своём зрении чувство глубины, пространственности формы, основанные на двоеглазии. И совсем рядом с этим чувством находится чувство осязания, тоже из всех видов изобразительного искусства присущее только скульптуре.

Представляется, что едиными для всех художеств закономерностей только два – цельность и художественность. При этом каждый из них требует своего отдельного раскрытия. В понятие цельности ведущим является единство содержания и формы художественного произведения. В понятие художественности - ведущим является наличие яркого художественного образа. Средства у каждого вида искусства свои. К ним нужно отнести как материальные средства – инструменты и материалы, так и средства выражения. Под приемами я понимаю те или иные способы применения средств. Здесь можно говорить о средствах композиции в определенном виде искусства и приемах их применения.

Метод – это разумная последовательность действий, их цепочка, направленная на достижение конечной цели, поставленной перед собой автором. Разумеется, надо ясно различать методы создания художественного произведения от методов педагогического воздействия.

В процессе обучения, воспитания и развития ведущим предметом является композиция. Приходится остановиться специально на этом учебном предмете, потому

что достаточно широко среди художников бытует мнение о том, что композиции научить нельзя. Действительно создавать гениальные произведения научить нельзя, но научить основам композиции, закономерностям, использованию методов, средств и приёмов компоновки научить не только можно, но и необходимо. Композиция - это прежде всего художественное авторское сочинение, основанное на глубоком личном постижении действительности. Именно этот предмет способствует в большей мере воспитанию художника, а не просто исполнителя. В результате всего процесса обучения у скульптора должно сформироваться устойчивое образно – пластическое мышление. Как поэт мыслит рифмой, композитор мелодией, так и скульптор непосредственно мыслит объёмной, пластической формой в пространстве.

Успех педагогической деятельности, результативность педагогических усилий зависят от того, насколько преподаватель сумеет поставить во главу угла самопознание, самовоспитание и саморазвитие самого обучающегося. Насколько используемые им методы, средства и приёмы педагогического воздействия будут помогать этому процессу.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы (домашней) обучающихся

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя:

- посещение музеев и выставок;
- изучение рекомендуемой литературы и поиск материалов в сетевых ресурсах;
- выполнение фор – эскизов, эскизов и завершённых композиций в мягких материалах и в окончательных материалах дома и в скульптурной мастерской во вне учебное время.

В домашних условиях самостоятельные эскизы выполняются, как правило, в пластилине. Рекомендуется часть фор – эскизов, эскизов и завершённых композиций лепить из очищенной или керамической глины для их сохранения после обжига в электропечи, а крупные работы в шамотной массе.

Список литературы:

- Объединение московских скульпторов, сборник, Москва 2013.
- Елена Суровцева, Пластический словарь, типография «Locus standi», Москва 2011.
- Надежда Ковалдина, Как смотреть скульптуру? Арт – Волхонка, Москва 2010.
- Александр Рукавишников, альбом, SKIRA, Москва 2009.
- О.В. Яхонт, Консервация и хранение скульптуры в музее, «ИНДРИК», Москва 2009.
- Тугаринов, альбом, СКАНРУС, Москва 2009.
- Петросян К.Л., Учимся скульптуре, ж. Юный художник, Москва, №5 и №6, 2000.
- Каменский А.А. , Анна Голубкина, "Изобразительное искусство", Москва, 1990, (стр. 441-459, Несколько слов о ремесле скульптора).
- Колмовский А.А., Наряд московских фасадов, фотоальбом, «Московский рабочий», 1987.
- Одноралов Н.В. , Техника медальерного искусства, "Изобразительное искусство", Москва, 1983.
- Петросян К.Л., Мы занимаемся скульптурой, ж. Юный художник, Москва, №8 и №9, 1978.
- Бритова Н.И. , Греческая терракота, "Искусство", Москва, 1969.
- Вагнер Г.К. , Скульптура древней Руси, "Искусство", Москва, 1969.
- Лантери Э. , Лепка, Академия художеств СССР, Москва, 1963.
- Доронина Л.Н. , Мастера русской скульптуры 18- 20 веков. Том 2. Скульптура 20 века. Белый город. Москва.
- Мельник А.А. , Основные закономерности построения скульптурного рельефа, "Высшая

школа", Москва, 1954.

Крестовский И.В. , Скульптура, "Профиздат", Москва, 1954.

Ромм А.Г., Русские монументальные рельефы, "Искусство", Москва, 1953.

Чайков И.М., Лепка и формовка скульптуры, "Искусство", Москва, 1953.

Список иллюстраций 6-й (10) класс (1-й курс):

37. Галиуллин Михаил, эскиз, пластилин, 36х73х13 см. 1988 г.
38. Вергасов Марат, «В ночном», пластилин, 36х43х19 см. 1978 г.
39. Галиуллин Михаил, «Л.Н. Толстой», глина, 32х12х10 см. 1988 г.
40. Благостнов Алексей, «Бах», пластилин, 53х39х15 см. 1994 г.
41. Соболев Сергей, «Мальчик с курицей», пластилин, 27х17х3 см.
42. Чепашов Алексей, «Японский монах», пластилин, 35х12х16 см. 2007 г.
43. Шанов Виталий, «Моя кошка», терракота, 37х16х8 см. 1993 г.
44. Астафьев Дмитрий, «Встреча», пластилин, 31х29х16 см. 2010 г.
45. Оливьери Стефания, «Раненный Ахиллес», пластилин, 2012 г.

Раздел VIII.1.

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.

В результате изучения дисциплины «Композиция и мастерство скульптурной обработки материалов» обучающийся, закончившие 6(10) класс должен

иметь практический опыт и умение:

- проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, выбора художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей;
- последовательного ведения работы над композицией;
- использования методов и приёмов пластической обработки различных скульптурных материалов;
- технически умело выполнять эскиз и отдельные элементы в материале;
- находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи;

знать:

- пластические и художественные свойства, способы обработки основных материалов, применяемых при создании скульптуры;
- теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и особенности её восприятия;
- основные разновидности, функции и возможности скульптуры;
- опыт классического художественного наследия и современной художественной практики;
- принцип сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла.

Знать:

- специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства;
- разнообразие техник скульптуры и истории их развития, условия хранения произведений скульптуры;
- свойства скульптурных материалов, их возможности и эстетические качества; методы ведения скульптурных работ;

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 этюдом, проведения контрольной работы, выставления оценок после окончания классной постановки и пр. По результатам текущего контроля успеваемости и отчётной выставки работ обучающихся выставляются оценки за учебные полугодия (семестры).

По результатам аттестации за учебные полугодия (семестры) проводится промежуточной аттестация за учебный год (курс).

Раздел VIII.2.

Краткое обобщение результатов успеваемости _____ класса в предыдущем учебном году.

В _____ классе _____ учащихся. Большинство учеников класса имеют высокий уровень мотивации, способны быстро и качественно выполнять задания, внимательно слушать объяснения учителя, а также находить и обрабатывать нужную информацию самостоятельно.

По результатам диагностики актуального уровня знаний выделяется группа обучающихся нуждающихся в индивидуальной педагогической помощи:

Фамилия, имя	Основные направления педагогической помощи при освоении обучающимся программы _____ класса