Департамент культуры и туризма Вологодской области

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»
(БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел
им. В.В. Верещагина»)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»

ПО.01 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы по учебному предмету

«Композиция станковая»

Череповец, 2020

Разработчик: **А.А. Соколова**, преподаватель БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»

Технический редактор: **А.Г. Чупова**, заведующий отделом дополнительного образования БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»

Введение

Основополагающими целями ДПОП «Живопись», согласно федеральным государственным требованиям, являются:

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности; воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.

Достижение поставленных целей возможно благодаря правильному соотношению работы на уроках и выполнению домашних заданий.

Домашнее задание является одной из традиционных форм учебной деятельности. Домашняя работа направлена на усвоение и запоминание изложенного материала, и/или задания, она основана на самостоятельном усвоении материала, не требует разъяснения преподавателя, а также домашняя работа осуществляет проверку, которая и позволяет определить уровень усвоенного материала. Домашнее задание как вид самостоятельной работы, отличаются глубиной и прочностью, помогает лучше усвоить пройденный материал.

Одним из видов учебных занятий является внеаудиторная самостоятельная работа, выполняемая обучающимися вне учебного заведения в соответствии с заданиями преподавателя. Самостоятельная работа обучающихся планируется с учетом методической целесообразности, а также параллельного освоения детьми программ начального общего и основного общего образования. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.

Цели самостоятельной работы обучающихся по предмету «Композиция станковая»:

- овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками, опытом творческой деятельности;
- развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению учебных проблем.

Задачи самостоятельной работы обучающихся:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- эффективная подготовка к промежуточной *или* итоговой аттестации.

Основные виды самостоятельной работы обучающихся:

1) Аудиторная самостоятельная работа (практические занятия, контрольные проверочные задания, работа с учебником и др.);

2) внеаудиторная самостоятельная работа (выполнение домашних заданий и творческих работ и др.)

Функции самостоятельной работы:

- информационно – обучающая;
- развивающая;
- ориентирующая;
- стимулирующая;
- воспитывающая.

Объем самостоятельной работы по предмету

В рабочей программе учебного предмета «Композиция станковая» по ДПОП «Живопись» **со сроком обучения 8 лет** на самостоятельную работу отводится **561 час**.

В рабочей программе учебного предмета «Композиция станковая» по ДПОП «Живопись» **со сроком обучения 9 лет** на самостоятельную работу отводится **693 часа**.

В рабочей программе учебного предмета «Композиция станковая» по ДПОП «Живопись» **со сроком обучения 5 лет** на самостоятельную работу отводится **561 час**.

В рабочей программе учебного предмета «Композиция станковая» по ДПОП «Живопись» **со сроком обучения 6 лет** на самостоятельную работу отводится **693 часа**.

Объем самостоятельной работы обучающихся по предмету «Композиция станковая» определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального общего и основного общего образования, реального объема активного времени суток и планируется следующим образом:

Классы по ДПОП «Живопись» со сроком обучения 5(6) лет	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**
Классы по ДПОП «Живопись» со сроком обучения 8(9) лет	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**XIX**
Часы в неделю	3	3	3	4	4	4

Мотивация обучающихся к самостоятельной работе

1) Участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах по учебным дисциплинам.
   В детском возрасте большую роль играет возможность проявить себя. Создавая такую возможность в контексте учебной деятельности, можно оказать мотивационное влияние на интерес к творческой деятельности.

2) Использование мотивирующих факторов контроля знаний.
   Важно, чтобы каждый обучающийся вышел из деятельности с позитивным личным опытом, чтобы в конце обучения возникла позитивная установка на дальнейший процесс освоения знаний. Для этого необходимо усилить оценочную деятельность самих обучающихся. Позитивное восприятие детей самих себя – один из важнейших факторов эффективности учебной работы, так как способствует развитию у обучающихся положительной самооценки и внутренней учебной мотивации.

Чтобы развить положительное отношение обучающихся к внеаудиторной самостоятельной работе, следует на каждом её этапе разъяснять цели, задачи её проведения, контролировать их понимание, знакомить обучающихся с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводить индивидуальную работу, направленную на формирование у обучающихся навыков по самоорганизации познавательной деятельности.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа - это деятельность обучающихся во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его методическим руководством, но без его непосредственного участия. Основой для самостоятельной работы является весь комплекс полученных знаний.

Домашняя работа рассчитана на воспроизведение знаний, их закрепление, углубление, на формирование умений.

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, 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.

Самостоятельная работа выполняется в репетиционной аудитории, классе, читальном зале библиотеки, в домашних условиях *(нужное – выбрать)*.

Процесс организации самостоятельной работы обучающихся включает в себя следующие этапы:

- подготовительный (определение целей, формирование задания, подготовка методического обеспечения и оборудования);
- основной (выполнение задания, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
- заключительный (анализ и оценка результатов работы преподавателем).

Обучающийся должен:

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу преподавателем в соответствии с федеральными государственными требованиями по данной дисциплине;
- осуществлять самостоятельную работу в организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины.

Обучающийся может:

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;
- использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня.

Формы и содержание самостоятельной работы по предмету «Композиция станковая» и рекомендации к их выполнению

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

– посещение выставок;

– поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;

– чтение дополнительной литературы;

– выполнение кратковременных зарисовок в домашних условиях;

– посильное копирование шедевров мирового искусства;
– выполнение аудиторных заданий по памяти.

№ п/п	Тема	Кол-во часов	Задание для самостоятельной работы и форма его выполнения	Рекомендации по выполнению задания
1	Вводная беседа о композиции.	3	Письменный анализ картины художника, на выбор.	Разобрать картину по законам формальной композиции, используя термины: формат, композиционный центр, равновесие, целостность, соподчинение, ритм, контраст, доминанта, статика, динамика, симметрия, асимметрия.
2	Упражнения на «формат», «пятно», «силуэт»	3	Выполнить графическую композицию с применением различных средств композиции, тушь, перо, формат А5.	- выполнить упражнение по разработке животных, используя «силуэт». «формат», «пятно», «линия», «точка».
3	Черно-белая графическая композиция «Подводный мир».	9	Выполнить стилизацию животных, разработать отдельные мотивы в разных вариантах, различными графическими приемами.	- выполнить разработку жителей подводного мира с применением различных выразительных средств композиции, используя «силуэт». «формат», «пятно», «линия», «точка».
4	Упражнение – составление цветовой карты из теплых и холодных цветов.	3	Упражнение – составление цветовой карты из теплых и холодных цветов.	- выполнить 2 натюрморта в теплой и холодной гамме, используя как можно больше цветовых сочетаний.
5	Композиция в теплой или холодной цветовой гамме («Жар-птица», «Снежный городок» и т. п.)	9	Выполнить серию эскизов по данной теме в теплой и холодной цветовых гаммах, композиционные поиски, формат А3.	- выполнить серию эскизов по данной теме в теплой и холодной цветовых гаммах, композиционные поиски, формат А3
6	Закрепление понятий теплых и холодных цветов.	3	Выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее выразительном ракурсе.	-выполнение 2-х эскизов силуэтного изображения предметов быта (чайник) в наиболее выразительном ракурсе и используя

				плоскостную, аппликативную трактовку.
7	Композиция из предметов быта («Полка», «Вешалка»).	9	Выполнение подготовительных работ по заданной теме, поиск интересных мотивов,создание эскизов.	- выполнение 4-х подготовительных работ по заданной теме, поиск интересных мотивов, создание 3-х черно-белых эскизов, одного эскиза в цвете.
8	Портрет («Мама», «Папа», «Мой друг» и т. п.).	9	Зарисовки портрета с натуры в разных ракурсах,	-выполнение композиционных поисков - выполнение 4-х подготовительных эскизов по заданной теме, поиск интересных мотивов, создание 3-х черно-белых эскизов, одного эскиза в цвете.
9	Различные способы выделения композиционного центра (форма, цвет, размер).	3	Выполнение трех эскизов к любой сказке с выделением композиционного центра.	-выполнение композиционных поисков: выполнение 4-х подготовительных эскизов по заданной теме, поиск интересных мотивов, создание 3-х черно-белых эскизов, одного эскиза в цвете.
10	Композиция «Мир вокруг нас».	12	Выполнение серии эскизов и набросков с натуры по теме, композиционные поиски, поиски цветовых решений.	-выполнение композиционных поисков: выполнение 4-х подготовительных эскизов по заданной теме, поиск интересных мотивов, создание 3-х черно-белых эскизов, одного эскиза в цвете.
11	Композиция «Городской пейзаж».	15	Выполнение серии эскизов и зарисовок городских мотивов, композиционные поиски, поиски цветовых решений.	-выполнение композиционных поисков городских мотивов, выполнение 4-х подготовительных эскизов по заданной теме, поиск интересных мотивов, создание 3-х черно-белых эскизов, одного эскиза в цвете.

12	Упражнение на различные виды фактур.	21	Выполнение разнообразных фактур, с целью применения их в дальнейшей работе.	-выполнить серию приемов на фактуры - они должны быть хорошего качества, для возможности дальнейшего использования их в композиции.
13	Различные способы передачи пространства. Упражнения на передачу пространства (передача пространства в графике и с помощью цвета).	9	Краткосрочные упражнения на передачу пространства.	- выполнить упражнения три-четыре варианта формата А5 на передачу пространства посредством графических приемов или цвета.
14	Композиционный пейзаж со стаффажем («В парке», «На остановке»)	18	Выполнение серии эскизов и зарисовок городских мотивов, композиционные поиски, поиски цветовых решений.	-выполнить серии эскизов и зарисовок городских мотивов 5-6 вариантов черно-белых,2-3 в цвете.
15	Зарисовки автопортрета	3	Выполнение серии эскизов и зарисовок автопортрета.	-выполнить упражнение в виде зарисовки автопортрета, с прорисовкой характерных для автора черт
16	Автопортрет на фоне пейзажа.	12	Композиционные поиски, поиски цветовых решений по заданной теме.	-выполнить серии эскизов и зарисовок городских мотивов с введением автопортрета 2-3 вариантов черно-белых,2-3 в цвете.
17	Упражнения – статика, динамика, равновесие.	6	Выполнение серии эскизов на состояние «Статика», «Динамика».	-выполнение серии упражнений для создания композиции из геометрических фигур в «Статике» и «Динамике».
18	Статическая уравновешенная композиция «Моя семья».	30	Портретные зарисовки членов семьи, сбор подготовительного материала.	-выполнить упражнение в виде зарисовки портретов членов семьи, с прорисовкой характерных черт. Выявление отличительных черт персонажей, их особенностей. Тоновое и цветовое решение.

19	Упражнение – динамика, основные виды и формы ритма	3	Создание композиции на состояние. «Динамика», формат А5.	-выполнение упражнений на составление композиции из геометрических фигур для передачи динамики и ритма
20	Динамическая композиция («ритмы города», «Всадники» и т.п.).	18	Выполнение серии эскизов, композиционные поиски.	-выполнение серии упражнений с использованием ритма городских мотивов на закрепление понятия «Динамика».
21	Пейзаж, как жанр станковой композиции.	12	Анализ произведений известных художников пейзажной живописи, три- четыре варианта	-проанализировать три-четыре картины, используя термины «выделение главного», «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние».
22	Упражнение – составление родственно-контрастных групп цветов.	3	Выполнение простой композиции (натюрморт, абстракция) в цветовой гамме родственно-контрастных цветов.	-выполнить кроткосрочное упражнение на создание композиционной абстракции.
23	Городской пейзаж с одной-двумя фигурами людей	12	Зарисовки городских мотивов с людьми с натуры, поиски композиции.	-выполнить серии эскизов и зарисовок городских мотивов с введением фигур людей 2-3 варианта черно-белых,2-3 в цвете.
24	Дружеский шарж.	6	Выполнение зарисовок портрета с натуры мягкими материалами.	-выполнение построения портрета с натуры мягкими материалами в дружественно шаржевой манере (уголь, соус).
25	Плакат (экологический, цирковой, рекламный)..	15	Сбор и анализ подготовительного материала по заданной теме, композиционные поиски, поиски цветового решения.	-выполнение упражнений, используя собранный материал по данной теме -4 тоновых решения, 2-3 решения в цвете
26	Экслибрис.	15	Придумать и разработать герб своей семьи.	-выполнить упражнения проанализировав материал по данной теме. Для создания эскизов экслибриса допустимо брать за основу только

				свою семью, как малую группу.
27	Силуэтная графическая композиция с двумя-тремя фигурами (иллюстрации к литературным произведениям)..	36	Композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой, произведением, и в соответствии с эпохой.	-выбрать литературное произведение -выполнить серии эскизов и зарисовок костюмов, предметов быта, образов персонажей на формате А-3, -выполнить серии эскизов и зарисовок интерьеров с введением фигур людей 2-3 варианта черно-белых,2-3 в цвете.
28	Композиция «Городские мотивы» (на основе пленэрных зарисовок). .	16	Выполнение серии зарисовок городского пейзажа, поиск интересных композиционных мотивов.	-выполнить серии эскизов и зарисовок городских мотивов с четким разграниченным введеним 3 планов; 2-3 варианта черно-белых, 2-3 в цвете.
29	Сюжетная композиция с небольшим количеством персонажей и животным	24	Выполнение зарисовок и этюдов фигур человека и животных, по заданной теме.	-выполнить упражнения по изображению - наброски домашних животных 2-3 в статике, 2-3 в динамике -выполнить упражнения по изображению - наброски фигур людей с домашними животными 2-3
30	Упражнение – композиционные зарисовки интерьера с передачей освещения.	8	Выполнить серию набросков своей комнаты при различном освещении.	-выполнить с помощью графических материалов- (перо, тушь) 3-4 зарисовки своей комнаты при различном освещении
31	Композиция «В интерьере».	16	Зарисовки с натуры фрагментов интерьера, используемого в композиции.	-выполнить с помощью графических материалов- (перо, тушь) 3-4 зарисовки фрагментов интерьера в увеличенном виде для композиции.
32	Значение формата в замысле композиции.	8	Быстрые упражнения на «формат» (два-три варината)	-выполнить зарисовку одного пейзажа в вертикальном, горизонтальном, квадратном формате,

				-выполнить наиболее удачный вариант в цвете
33	Композиция с симметричным построением	60	Выполнение композиции на конкурсную тему.	-выполнить упражнения по композиции на симметричное расположение объектов по заданной конкурсной теме, -выполнить зарисовки, -выполнить этюды -выбрать формат -выполнить окончательный вариант в графике -выполнить окончательный вариант в цвете
34	Упражнение – подбор различных фактур, нахождение формы, соответствующей этим фактурам	4	Выполнение различных фактур.	-выполнить серию 6-8 упражнений на выявление фактуры - фактурные листы должны быть аккуратными и разнообразными, с целью использования их в дальнейшей работе.
35	Тематический натюрморт с использованием различных фактур.	32	Сбор материала по выбранной теме, композиционные поиски, подбор цветового решения, выполнение фактурных заготовок.	-выполнить по заданной теме композиционные поиски решения самого натюрморта - подобрать для выбранного варианта цветовое решение- -подобрать фактуру -выполнить фактурные заготовки в цвете.
36	Триптих «Город»: «Утро», «День», «Вечер».	28	Зарисовки городского мотива в различное время суток.	-выполнить зарисовки выбранного городского сюжета утром, днем, вечером, ночью. По 2 состояния на каждое время суток в черно-белом варианте и по 1 в цветном
37	Выполнение серии иллюстраций. Специфика иллюстративного жанра	68	Композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой, произведением, и в	-выбрать литературное произведение -выполнить серии эскизов и зарисовок костюмов, предметов быта, образов персонажей на формате А-3,

			соответствии с эпохой, поиск композиции, цветового решения.	-выбрать формат -выполнить серии эскизов и зарисовок интерьеров с введением фигур людей 2-3 варианта черно-белых,2-3 в цвете.
38	Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры).	32	Зарисовки костюмов, образов персонажей в соответствии с выбранной темой, произведением, и в соответствии с эпохой.	-выбрать литературное произведение -выполнить серии эскизов и зарисовок костюмов, предметов быта, образов персонажей на формате А-3, -выбрать формат -выполнить серии эскизов и зарисовок интерьеров с введением фигур людей 2-3 варианта черно-белых,2-3 в цвете.
39	Композиция - портрет литературного героя.	32	Выполнить сбор информации о герое, литературную справку, создание словестного портрета героя, выполнить по ним серию зарисовок и эскизов, поиск типажа.	-выбрать литературное произведение -выполнить серии эскизов и зарисовок на основе собранной информации портрета литературного героя на формате А-3, -выбрать формат -выполнить серии эскизов и зарисовок интерьеров с введением портрета в среду 2-3 варианта черно-белых,2-3 в цвете.
40	Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику.	32	Выполнить историческую справку, зарисовки костюмов, предметов быта, мебели, интерьеров и экстерьеров в соответствии с выбранной темой.	-выбрать историческую тематику (2 сюжета). -выполнить серии эскизов и зарисовок исторических костюмов, предметов быта, образов персонажей на формате А-3, 2-3 варианта черно-белых,2-3 в цвете -выбрать формат для последующей работы

41	Многофигурная композиция на историческую тематику.	36	Изучение исторического костюма и материальной культуры, наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы человека. Подготовительные наброски и этюды. Выполнить историческую справку.	-выбрать историческую тематику -выполнить серии эскизов и зарисовок костюмов, предметов быта, образов персонажей на формате А-3, -выбрать формат -выполнить серии эскизов и зарисовок интерьеров с введением фигур людей 2-3 варианта черно-белых,2-3 в цвете.
	Итого	**693**		

Критерии оценок:

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

- своевременное выполнение домашнего задания;
- самостоятельное выполнение всех задач на высоком уровне;
- работа отличается оригинальностью идеи;
- грамотное использование правил, приемов и средств композиции;
- грамотно и последовательное ведение работы над композицией;
- умелое использование выразительных особенностей применяемого материала;
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты;
- наличие грамотной работы над колоритом;
- творческий подход;
- аккуратность.

Оценка 4 «хорошо»

Допускает:

- ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя;
- небольшие недочеты в выполнении заданий;
- незначительные нарушения в последовательности работы;
- небрежность в работе.

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

- наличие грубых ошибок;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в ходе работы, для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя;
- однообразное использование приемов для решения разных задач, или их полное отсутствие;
- неаккуратность.

Оценка 2 «неудовлетворительно»

Предполагает:

- отсутствие навыков композиционного размещения изображения в листе вследствие плохого посещения занятий и невыполнения домашней работы;
- полное отсутствие использования приемов для решения разных задач;
- невыполнение домашней работы.