

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» пгт. Свеча
Свечинского муниципального округа
Кировской области

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

« Изобразительное искусство »

(срок обучения 4 года)

**Предметная область
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА**

**Программа по учебному предмету
« КОМПОЗИЦИЯ »**

Свеча 2021

ОДОБРЕНО: Педагогическим Советом МОУ ДО «ДШИ» пгт Свеча « 26» августа 2021 г.	УТВЕРЖДАЮ: Директор МОУ ДО «ДШИ» пгт Свеча _____ В.Н.Земцова Приказ № 10-ОД от 30.08.2021 г.
--	---

Разработчик: преподаватель художественного отделения ДШИ пгт. Свеча Косарева Анжела Дмитриевна

Рецензенты: преподаватель художественного отделения ДШИ пгт. Свеча Поникаровских Татьяна Анатольевна

Структура программы учебного предмета «Композиция»

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- Срок реализации учебного предмета
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цели и задачи учебного предмета
- Структура программы учебного предмета
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки*

V. Методическое обеспечение учебного предмета

VI. Список литературы

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа по композиции разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации

Дисциплина «Композиция» является одной из ведущих в учебном процессе ДХШ. Во взаимосвязи с другими дисциплинами «Композиция» содействует развитию творческих возможностей учащихся, их эстетическому развитию.

Слово «композиция» обозначает сочинение, составление, соединение частей в единое целое в определенном выразительном порядке.

Программа построена с учетом возрастных особенностей учащихся 7-12 лет.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Композиция» реализуется при 4-летнем сроке обучения. Продолжительность учебных занятий с первого по четвертый годы обучения составляет 34 недели в год

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция» при 4-летнем сроке обучения составляет 272 аудиторных часов.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной нагрузки	Затраты учебного времени								Всего часов
	1		2		3		4		
Годы обучения	1		2		3		4		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия	34	34	34	34	34	34	34	34	272
Максимальная учебная нагрузка	33	34	34	34	34	34	34	34	272

Формы и режим занятий

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе составляет до 15 человек. Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия во 2-4 классах проходят 1 раз в неделю 2 занятия по 40 мин, в 1 классе 1 раз в неделю 2 занятия по 30 мин.

Цели преподавания дисциплины

Композиция как учебный предмет ставит своей **целью** - развитие образного мышления, подготовка учащихся к самостоятельной творческой деятельности, формирование мировоззрения и умение передавать свое отношение к окружающей действительности.

В результате изучения курса «Композиция» ученик должен:

знать/понимать

- законы композиции: равновесие и контраст;
- способы выделения композиционного центра различными средствами;
- способы организации формата;
- средства композиции;
- этапы работы над композицией
- виды используемых материалов и их свойств;

уметь

- вести работу над композицией от эскиза до окончательного варианта;
- применять зарисовки сделанные с натуры, преобразовывая их, обогащая в композиционных эскизах;
- создавать целостную, неделимую композицию;
- определять цветовое единство и гармонию композиции;
- самостоятельно выбирать лучший эскиз;
- самостоятельно применять в процессе рисования законы линейной и воздушной перспективы, светотени,
- свободно владеть различными приемами работы живописными и графическими материалами;
- уметь видеть красоту в окружающей действительности, передавать в композициях свое эмоциональное отношение;
- выполнять наброски и зарисовки предметов и фигуры человека.

Предмет композиции включает в себя практические занятия и теоретические беседы.

Практические занятия решают следующие задачи:

- формирование способности к творческой работе;
- наблюдать жизнь;
- воспитание привычки выполнять натурные зарисовки, наброски, этюды,
- видеть и понимать в этом необходимость;
- развитие воображения и фантазии;

Педагогические принципы, на которых строится программа:

-личностно-ориентированный подход (признание самобытности и уникальности каждого ученика);

-природосообразность (учитывается возраст, интеллектуальная подготовка для разного уровня сложности заданий);

-культуросообразность (ориентирование на общечеловеческие ценности);

-свобода выбора решений и самостоятельности в их реализации, ответственности и сотрудничества;

-сознательное усвоение обучающимися учебного материала;

Практические принципы:

-связь обучения с жизнью

-постепенное усложнение заданий;

-закрепление полученных знаний в ходе выполнения творческих заданий.

Структура программы учебного предмета

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики учебного процесса:

–сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;

–распределение учебного материала по годам обучения;

- описание дидактических единиц учебного предмета;

- требования к уровню подготовки учащихся;

- формы и методы контроля, система оценок;

- методическое обеспечение учебного процесса.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

–словесный (объяснение, беседа, рассказ);

–наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

–практический;

–эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видео-ряда).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-методической литературой в области изобразительного искусства.

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными необходимым оборудованием: мольбертами, стульями, софитами, подиумами для натуральных постановок, компьютером; мебелью в соответствии с

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом плане.

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов.

Задания адаптированы и доступны для учащихся 7-12 лет, учитывают возрастные и психологические особенности данного возраста.

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения простого материала - к более сложному.

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер

класс, выполнение учащимися упражнений, закрепление знаний в процессе выполнения заданий.

Первый год обучения

На первом году обучение начинается с развития образного и композиционного мышления. Весь курс должен быть интересным, задачи – увлекать, будить воображение. Вводятся темы на основе натуральных наблюдений и зарисовок. Включаются темы, где ребята учатся давать образную характеристику персонажам и явлениям. На первом году обучения ребята получают углубленные знания по композиции:

-передача динамики на основе пейзажа;

-выделение композиционного центра различными средствами;

-работа от пятна – силуэт;

-понятие форэскиза и его применение.

Задания направлены на развитие образного мышления, творческого подхода к работе и формирования навыков целенаправленного наблюдения.

Второй год обучения

На втором году обучения необходимо сохранить детское восприятие и в то же время обращать внимание на реальную действительность и уметь находить сюжеты вокруг себя. Развивать потребность делать зарисовки, наблюдать за явлениями природы, изменениями в состоянии природы и т. д. Большое внимание уделять работе над форэскизом и поиску композиционных и цветовых решений. Передача пространства в композиции начинает играть одну из ведущих ролей («глубина» в композиции). Обучить детей использовать ритмические построения в композиции.

Третий год обучения

На третьем году обучения совершенствуются умения и навыки в станковой композиции. Работы учащихся становятся все сложнее по внутренней структуре построения. Учащиеся проводят осмысленный анализ своих поисковых вариантов, целенаправленно использовать композиционные средства и законы.

Основные задачи:

- учить определять место главного в листе (на первом плане, на втором плане, выше, ниже, справа, слева- в зависимости от задуманного образа);
- развивать умение вести композиционный поиск;
- развивать навык использования натурального материала.

Четвертый год обучения

В четвертом классе ребятам необходимо использовать полученные знания и умения для выразительного художественного образа.

Основные задачи:

- закрепление навыка ведения работы над композицией от эскиза до окончательного варианта;
- умение применять зарисовки сделанные с натуры, преобразовывая их, обогащая в композиционных эскизах;
- умение создавать целостную, неделимую композицию;
- умение определять цветовое единство и гармонию композиции;
- умение самостоятельно выбирать лучший эскиз;
- подготовить учащихся к поступлению в средние специальные учебные заведения.

Учебно – тематический план

1 год обучения

1 полугодие

Наименование разделов, тем	Вид учебного занятия	Количество академических часов
Тема 1. Вводная беседа о композиции	Урок, п/з	5
Тема 2. Упражнение на «формат», «пятно», «силуэт»	Урок, п/з	7
Тема 3. Черно-белая графическая	Урок, п/з	4

композиция «Подводный мир»		
Тема 4.Упражнение – составление цветовой карты из тепловых и холодных цветов	Урок, п/з	3
Тема 5.Композиция в теплой или холодной цветовой гамме	Урок, п/з	4
Тема 6.Упражнение – силуэтное изображение предметов быта	Урок, п/з	3
Тема 7.Композиция из предметов быта	Урок, п/з	4
Тема 8.Портрет	Урок, п/з	4
2 полугодие		
Тема 9.Различные способы выделения композиционного центра	Урок, п/з	6
Тема 10.Композиция «Мир вокруг нас»	Урок, п/з	12
Тема 11.Композиция « Городской пейзаж»	Урок, п/з	8
Тема 12.Упражнение на различные виды фактур	Урок, п/з	5
Тема 13.Контрольная работа.	Урок, п/з	3
Итого 68часов		

2 год обучения

1 полугодие

Тема 1.Различные способы передачи пространства	Урок, п/з	8
Тема 2.Композиционный пейзаж	Урок, п/з	8
Тема 3.Зарисовки автопортрета	Урок, п/з	6
Тема 4.Автопортрет на фоне пейзажа	Урок, п/з	5
Тема 5.Упражнение – статика, динамика,	Урок, п/з	7

равновесие		
2 полугодие		
Тема 6.Статистическая уравновешенная композиция	Урок, п/з	9
Тема 7.Упражнение – динамика, основные виды и формы ритма	Урок, п/з	8
Тема 8.Динамическая композиция	Урок, п/з	11
Тема 9.Контрольная работа	Урок, п/з	6
Итого 68 часов		

3 год обучения

1 полугодие

Тема 1.Пейзаж как жанр станковой композиции	Урок, п/з	11
Тема 2.Упражнение – составление родственно-контрастных групп цветов	Урок, п/з	7
Тема 3.Городской пейзаж с одной – двумя фигурами людей	Урок, п/з	5
Тема 4.Дружеский шарж	Урок, п/з	7
Тема 5.Плакат	Урок, п/з	4
2 полугодие		
Тема 6.Экслибрис	Урок, п/з	13
Тема 7.Силуэтная графическая композиция с двумя, тремя фигурами	Урок, п/з	12
Тема 8.Контрольная работа	Урок, п/з	9
Итого 68 часов		

4 год обучения

1 полугодие

Тема 1.Композиция Городские мотивы	Урок, п/з	12
Тема 2.Сюжетная композиция с небольшим количеством персонажей и животным	Урок, п/з	8
Тема 3.Упражнение – композиционные зарисовки интерьера с передачей освещения	Урок, п/з	9
Тема 4.Композиция « В интерьере»	Урок, п/з	5
2 полугодие		
Тема 5.Значение формата в замысле композиции	Урок, п/з	15
Тема 6.Композиция с симметричным построением	Урок, п/з	10
Тема 7.Контрольная работа	Урок, п/з	9
Итого 68 часов		

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа предусматривает текущий, промежуточный контроль и итоговую аттестацию.

Текущая аттестация проводится ведущим преподавателем в форме тестирования, устных опросов, различных видов творческих и практических заданий. Все необходимые примеры форм текущего контроля, находятся в фонде оценочных средств. Промежуточная аттестация проводится по полугодиям в форме просмотра учебных работ комиссией, состоящей из преподавателей, оценки заносятся в классный журнал.

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая аттестация в четвертом классе проводится в форме просмотра рисунков за 4 год обучения и выполнения итоговой творческой работы.

Итоговая творческая работа может быть выполнена в любой технике живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Работа рассчитана на второе полугодие четвертого класса.

По результатам итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

- самостоятельный выбор темы, умение реализовывать свои замыслы;
- оригинальность идеи;
- творческий подход в выборе решения;
- умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Оценка 4 «хорошо»

Допускает:

- ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя;
- умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.
- работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

Оценка 3 «удовлетворительно»

- неумение самостоятельно выбрать тему работы;
- неумение самостоятельно работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки (по невнимательности или нерадивости);
- для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Обучение композиции ведется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.

В процессе работы над темами композиций педагоги знакомят учащихся с разнообразными техниками исполнения и материалами. Задания выполняются гуашью, пастелью, углем, тушью, акварелью, карандашами, а так же используется техника монотипии.

Освоение учащимися различных материалов, технических приемов работы с ними развивает их творческую активность, повышает интерес к творческому процессу.

Темы, на которые необходимо обратить внимание:

- темы, развивающие воображение и фантазию;
- станковая графика;
- однофигурная сюжетная композиция;
- композиция с передачей динамики;
- натюрморт;
- интерьер;
- многофигурная композиция;
- композиция по зарисовкам и впечатлениям летней практики;
- пейзаж;
- городской пейзаж;
- индустриальный пейзаж.

Главная цель любой композиции – создание художественного образа.

Художественный образ – это сплав эмоционального и рационального восприятия в познании и отражении объективной реальности. Он призван воздействовать и на чувства и на умы людей. Содержание данной программы формирует все необходимые навыки и приемы для передачи художественного образа, а иными словами воспитывает творца.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алпатов М.В. Композиция в живописи. - М., Искусство, 1940
2. Аполлонов. Терминологический словарь. - М., Эллис Лак, 1997
3. Пластические искусства. Краткий терминологический словарь. – М., 1994
4. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М., 1977.
5. Барышников А.П. Основы композиции. - М., Учебный предмет, 1951
6. Дейнека А.А. Из моей рабочей практики. - М., 1961
7. Дейнека А.А. Учитесь рисовать. - М., Академия художеств, 1961
8. Шорохов Е.В. Основы композиции. - М., Просвещение, 1979

9. Кузин В.С. Психология живописи. - М., 2005
10. Кибрик Е.А. К вопросу о композиции. - М., 1954
11. Костин В.И. Что такое художественный образ. М., Советский художник, 1962
12. Крамской И.Н. Письма, статьи. - М., 1965 - 1966
13. Крымов Н.П. Художник и педагог. Статьи, воспоминания.- М., 1960
14. Коровин К. Жизнь и творчество. Письма. Документы. Воспоминания.- М., 1963
15. Левитан И.И. Письма. Документы. Воспоминания.- М., 1956
16. Репин И.Е. Избранные письма.- М., 1969
17. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. - М., 1994
18. Стасов В.В. Статьи и заметки.- М., 1954
19. Фаворский В.А. О рисунке и композиции, Фрунзе, 1966
20. Мастера искусства о композиции (в семи томах). - М., 1965-1970
21. Журнал «Художественная школа».
22. Журнал «Юный художник».
23. Журнал «Изобразительное искусство в школе».