

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования

«Детская школа искусств» р.п. Бердяуш
Саткинского муниципального района

«Изобразительное творчество»

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа в области изобразительного искусства

«Композиция»

Учебный предмет художественной направленности

Срок освоения – 2 года

Возрастная категория - с 12 лет

Бердяуш, 2022

«Рассмотрено»

Методическим советом № 3
МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш
«30» мая 2022 г.

«Утверждаю»

Директор МБОУ ДО «ДШИ»
р.п. Бердяуш

Марценюк С.В.

Разработчик - Ахметшин С.Р. - преподаватель изобразительного искусства
высшей категории МБОУ ДО "ДШИ" р.п. Бердяуш

Рецензент – Панфилова И.И. преподаватель высшей категории, зам.
директора по УВР МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш

Содержание:

Раздел 1 Комплекс основных характеристик программы	4
1.1 Пояснительная записка	4
1.2 Цель и задачи программы	7
1.3 Содержание программы	8
1.4 Планируемые результаты	13
Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий	14
2.1 Учебный план	14
2.2 Календарный учебный график	15
2.3 Условия реализации программы	15
2.4 Формы аттестации	16
2.5 Оценочные материалы	17
2.6 Методические материалы	19
2.7 Список литературы	20

Раздел 1 Комплекс основных характеристик программы

1.1 Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Композиция» составлена на основе и с учетом:

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных письмом Министерства культуры от 21.11.2013г.№191-01-39\06-ги;
- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2018. N196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями от 30.09.2020.
- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

Учебный предмет «Композиция » дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Изобразительное творчество» входит в обязательную часть предметной области «Художественное творчество».

Учебная дисциплина «Композиция » является базовой, закладывает фундамент изобразительного мастерства и имеет несомненную практическую значимость, направлена на приобретение детьми знаний,

умений и навыков по выполнению живописных и графических работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.

Содержание учебного предмета «Композиция» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом, композиционным мышлением.

Актуальность и практическая значимость программы.

Актуальность программы, её ориентация на удовлетворение значимой для школы проблемы – предоставлении возможности эффективного обучения учащихся возрастной категории от 12 лет, ориентированных на получение дополнительного художественного обучения в течение 2 лет. Данное направление работы школы востребовано учащимися и их родителями, позволяет развивать творческие возможности ребенка, навыки самостоятельной работы, повышать у учащихся эстетический вкус, умение понимать и ценить искусство, что, несомненно, имеет большое значение в социально-политическом и духовно- нравственном развитии Российской Федерации. Программа востребована обществом. У подростков есть возможность получить более значительный объём знаний и умений в сфере изобразительного искусства, определиться с выбором обучения по профессии в сфере изобразительного искусства.

Новизна данной программы состоит в том, чтобы в сжатый срок 2 года дать обучающимся необходимый для углубленного художественного

образования объём знаний и умений по композиции.

Педагогическая целесообразность данной программы в том, что её реализация предоставляет обучающимся возможность выбора индивидуальной траектории образования, что соответствует целям осуществления государственной политики гуманизации образования, основывающейся на приоритете свободного развития личности, реализации вариативных подходов в создании образовательных программ.

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью формирования у обучающихся потребности в постоянном самообразовании, повышении общей культуры, расширении кругозора, создании условий для творческой практической деятельности обучающихся.

Настоящая программа призвана научить обучающихся не только репродуктивным путем осваивать различные техники изобразительного искусства, но и поддерживать творческую деятельность, направленную на постановку и решение проблемных ситуаций при выполнении работы, а также повышении общей культуры, расширении кругозора, создании условий для творческой практической деятельности обучающихся.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Композиция» для детей, поступивших в образовательное учреждение в возрасте с 12 лет, составляет 2 года, где аудиторные занятия в 1-2 классах – 2 часа

При реализации программы учебного предмета «Композиция» продолжительность учебных занятий с первого по второй класс составляет 35 недели ежегодно.

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

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Композиция» со сроком обучения 2 года составляет аудиторные занятия - 140 часов.

1.2 Цель и задачи программы

Целью учебного предмета «Композиция» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачами учебного предмета «Композиция» являются:

образовательные:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;

развивающие:

- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;

воспитательная :

- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования

1.3 Содержание программы

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Композиция» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 8 человек). Рекомендуемая продолжительность уроков – 40 минут.

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

Занятия подразделяются на аудиторские занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторские занятия:

1 - 2 классы – 2 часа

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 (выполнение задания);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Учебно-тематический план

N	Название разделов и тем	Вид занятия	Количество часов
1 класс			
	Раздел 1.Создание художественного образа в композиции		
1.1.	Композиционная организация портрета	урок	14
1.2.	Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане	урок	18
			32
1.3.	Иллюстрации к литературным произведениям	урок	38
2 класс			
	Раздел 1. Графика		
1.1.	Графический лист с визуальным эффектом Вариант 1. Иллюстрация Вариант 2. Архитектурные фантазии	урок	18
	Раздел 2. Сюжетная композиция		
2.1.	Сюжетная композиция на конкурсную тему	урок	14
	Раздел 3. Итоговая работа		
3.1.	Выполнение итоговой работы: Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры). Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания). Вариант 3. Декоративный натюрморт	урок	38

В данном учебном плане предлагается вариант итоговой работы (итоговая аттестация) при 2-летнем сроке реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы «Изобразительное

творчество».

Содержание разделов и тем.

1 год обучения I полугодие

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции

1.1. Композиционная организация портрета.

Цель: изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его видов – аллегорического, мифологического, исторического, семейного, жанрового.

Задача: передача изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства.

Предлагаемое аудиторное задание: живописная композиция - портрет литературного героя из русской классики: А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Станционный смотритель»; А.П.Чехов «Хамелеон», И.С. Тургенев «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др.

Задание для самостоятельной работы: анализ работ великих художников (композиционные схемы), наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы человека.

1.2. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.

Цель: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической последовательности.

Задача: создание графической композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции.

Предлагаемое аудиторное задание: создание автопортрета в определенном историческом костюмированном образе со стаффажем на заднем плане.

1 год обучения II полугодие

1.3. Иллюстрации к литературным произведениям.

Цель: закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная схема», применение основных правил и законов станковой композиции.

Задача: умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства. Работа в выбранной технике.

Предлагаемое аудиторное задание:

1. Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»).

2. Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков.

2 год обучения I полугодие

Раздел 1. Графика

1.1. Графический лист с визуальным эффектом.

Вариант 1. Иллюстрация.

Цель: создание композиции с учетом технических и композиционных особенностей книжной графики: параметры страницы и ее заполнение, взаимодействие чистого пространства листа и изображения.

Задача: умение применять оригинальный визуальный эффект, помогающий восприятию литературного произведения.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение иллюстрации с разработкой схемы визуального эффекта, трансформирующего форму и вписывающегося в композицию графического листа.

Вариант 2. Архитектурная фантазия.

Цель: создание графической конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами.

Задача: умение создавать визуальный эффект, трансформирующий архитектурные формы на примерах творчества Джованни Батиста Пиранези.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение графического листа с разработкой визуального эффекта. Пространственно-плановое решение композиции.

Раздел 2. Сюжетная композиция

2.1. Выполнение сюжетной композиции на конкурсную тему.

Цель: создание многофигурной композиции на заданную конкурсную тему.

Задача: Умение создавать композицию с учетом законов композиции.

Пространственно-плановое, тональное и цветное решение.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение грамотно организованной, технически законченной композиции.

2 год обучения II полугодие

3 раздел. Итоговая работа

3.1. Выполнение итоговой работы:

Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 фигуры).

Вариант 2. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (конкурсные задания).

Вариант 3. Декоративный натюрморт.

Цели и задачи: Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, наклонности и умение ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой многофигурной тематической композиции.

Предлагаемое аудиторное задание:

Вариант 1. Пространственно-плановое тональное и цветное решение

композиции, выбор формата.

Вариант 2. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения.

Вариант 3. Тональное решение эскизов натюрморта. Цветовое решение эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме. Отрисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.

1.4 Планируемые результаты

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

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий

2.1 Учебный план

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации				Всего часов
	1		2		
Классы	1	2	3	4	
Полугодия	1	2	3	4	
Аудиторные занятия (в часах)	32	34	32	34	363
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	экзамен	зачет	экзамен	

2.2 Календарный учебный график

Этапы образовательного процесса	1 класс	2 класс
Начало учебного года	1.09.2022	1.09.2022
Окончание учебного года	31.05.2023	31.05.2023
Продолжительность учебного года (учебные часы)	35 недель	35 недель
Входной контроль знаний	не предусмотрен	не предусмотрен
Текущий контроль успеваемости	В течении всего периода освоения программы	В течении всего периода освоения программы
Промежуточная аттестация обучающихся	Декабрь 2022 Май 2023	Декабрь 2022
Итоговая аттестация	-	Май 2023
Продолжительность учебного занятия	40 мин.	40 мин.
Каникулы	осенние 30.10-6.11.22 зимние- 25.12.22-8.01.23 весенние-26.03-02.04.23 летние-25.05-31.08.23	осенние 30.10-6.11.22 зимние- 25.12.22-8.01.23 весенние-26.03-02.04.23 летние-25.05-31.08.23
Дополнительные дни отдыха,	23.02.23	23.02.23

связанные с	08.03.23	08.03.23
государственными	01.05.23	01.05.23
праздниками	09.05.23	09.05.23

2.3 Условия реализации программы

Материально-технические условия.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

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

Мастерская по композиции должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, компьютером, доской.

2.4 Формы аттестации

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, обсуждения этапов работы над композицией, и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы.

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить

промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Формы промежуточной аттестации:

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

Форма итоговой аттестации:

- зачет - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года (промежуточная аттестация) может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения. Экзамен (зачет) проводится за пределами аудиторных занятий.

2.5 Оценочные материалы

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения 1 год обучения

- знания:

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

- умения:

- выполнения живописной композиции с соблюдением всех

подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом;

- организации структуры композиции с помощью применения несложных композиционных схем;

- навыки:

- создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу;

- правильной организации композиционных и смысловых центров;

- создания целостности цветотонального решения листа.

2 год обучения

- знания:

- законов композиции и схем композиционного построения листа;

- о плановости, перспективном построении пространства;

- о стилизации форм;

- умения:

- самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;

- самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно решить плоскость листа;

- самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – линии, пятна;

- самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;

- навыки:

- работы различными живописными и графическими техниками;

- самостоятельного изучения материальной культуры;

- применения визуальных эффектов в композиции;

создания графической конструктивно-пространственной композиции с

архитектурными элементами.

Критерии оценок

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

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

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

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

2.6 Методические материалы

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы.

Материально- методическое обеспечение:

Средства обучения:

- **материальные:** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- **демонстрационные:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

Для успешного результата в освоении программы по композиции необходимы следующие учебно-методические пособия:

- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

2.7 Список литературы

Методическая литература:

1. Афанасьева Е.А. Композиция. Программа конспект. М., 2003
2. Алфеевский В.С. По памяти и с натуры. М., «КНИГА» 1991
3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983

5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
13. Макарычев А.П. Теория и практикум по курсу «Композиция». Златоуст 2010
14. РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ. М., «ИСКУССТВО» 1961
15. Щербаков В.С. Изобразительное искусство. Обучение и творчество. М., «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1969

Учебная литература:

16. Искусство детям. Первые уроки дизайна. М., «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2009
17. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. М., «ДРОФА» 1995
18. Василевская Л.А. Специальное рисование. М., «ВЫСШАЯ ШКОЛА» 1989
19. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995

Литература для родителей:

20. Алфеевский В.С. По памяти и с натуры. М., «КНИГА» 1991
21. Щербаков В.С. Изобразительное искусство. Обучение и творчество. М.,

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1969

22. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002